

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

FACULTAD DE BELLAS ARTES

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ARTES VISUALES

**LA DECONSTRUCCIÓN DE LA MIRADA ANIMAL INTERPRETADA A
TRAVÉS DE LA PINTURA**

HÉCTOR YOUNG

8-791-1050

**TESIS PRESENTADA COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA OPTAR AL
GRADO DE MAGISTER EN POÉTICAS VISUALES**

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ

DICIEMBRE DEL 2019

Índice

AGRADECIMIENTO.....	iv
Índice de imágenes.....	v
RESUMEN.....	vii
SUMMARY.....	viii
CAPÍTULO I.....	10
1.1. Introducción.....	10
1.1.1. Definición del tema.....	12
1.1.2. Planteamiento del problema.....	13
1.1.3. Justificación.....	13
1.1.4. Objetivos Generales.....	13
1.1.5. Objetivos Específicos.....	14
1.1.6. Hipótesis.....	14
1.1.7. Variable Dependiente.....	14
1.1.8. Variable Independiente.....	14
1.1.9. Marco metodológico.....	15
1.2. Marco conceptual.....	15
CAPÍTULO II.....	17
2. Marco Teórico.....	17
2.2. Deconstrucción Figurativa.....	17
2.3. El Figurativismo.....	17
2.4. La Deconstrucción.....	17
2.4.1. La Pintura Deconstructivista.....	18
2.4.2. Filosofía de los animales.....	19
2.4.3. Abstracción geométrica.....	20
2.4.4. Artistas de la abstracción geométrica inspiradores de mis pinturas.....	22
2.4.5. El significado de los animales, salvajes y domésticos.....	25
2.4.6. El significado espiritual de los animales.....	29
2.4.7. El simbolismo animal.....	30
CAPÍTULO III.....	31
3.1. Artistas representativos del movimiento Figurativista.....	31
3.2. Pintores Figurativos.....	32
• Virgilio Albiac.....	32
• Alfredo Alcain.....	34
• Rafael Canogar.....	35
• Manolo Quejido.....	37

• Antonio Santos.....	38
4.1. Artistas representativos del movimiento deconstructivista en la Arquitectura, (fuente de apoyo para las pinturas).....	40
• Frank Owen Gehry.....	41
• Bernard Tschumi	43
• Peter Eisenman	44
• Philip Johnson	45
• Zaha Hadid	47
CAPÍTULO IV	49
4.1.1. El simbolismo	49
4.2.1. Orígenes y precursores.....	49
4.2.1.1. El Simbolismo Pictórico	53
4.2.1.2. Representantes del Simbolismo Pictórico	59
4.2.1.3. El simbolismo de los animales.	60
4.1.1.4. El alma de los animales de GARY KOWALSKI.	64
4.2.1.5. El arte por el arte ¿Por qué pintan los animales?	66
4.2.1.6. Las mirada de esperanza.	67
4.2.1.7. La espiritualidad de los animales.....	69
4.2.1.8. Pintores figurativos contemporáneos de animales.	72
CAPÍTULO V	74
5.0. Primera propuesta artística	74
5.1. Trabajos iniciales.....	74
5.2. Trabajos de la propuesta artística.....	78
Obra numero 1	78
Obra número 2	80
Obra número 3	82
Obra número 4	85
Obra número 5	87
Obra número 6	89
Obra número 7	91
Obra número 8	93
5.3. Teoría del color, colores que se utilizó en las pinturas.	95
5.4. Procedimiento de las obras	96
5.5. Unión de los estilos (Realismo Figurativo).....	98
CONCLUSIONES	99
RECOMENDACIONES	100
BIBLIOGRAFIA – FORMATO APA 6TA EDICIÓN.....	101

AGRADECIMIENTO

Le agradezco a Dios por darme vida y salud para poder realizar este trabajo de investigación y lograr culminar esta meta con satisfacción y éxito, a mi madre por darme el apoyo incondicional durante el transcurso y el proceso de esta investigación, al profesor Víctor Grant por haberme orientado en el estilo pictórico de mis pinturas (La Deconstrucción Figurativa) y a todas aquellas personas que aportaron un granito para que este trabajo se llevara a cabo.

Índice de imágenes

Imagen 1. Trenquen Lauquen	22
Imagen 2. Planos	23
Imagen 3. Vibración del negro.....	24
Imagen 4. Pueblo.....	34
Imagen 5. Bodegón Azul	35
Imagen 6. Cabezas (V)	37
Imagen 7. Fin del Siglo.....	38
Imagen 8. Bailarina	40
Imagen 9. Escuela Arquitectónica.....	41
Imagen 10. El Biomuseo de Panamá	43
Imagen 11. Memorial del holocausto en Berlín.....	45
Imagen 12. New Canaan art installation to ensnare Da Monsta	47
Imagen 13. Galaxy SOHO	48
imagen 14. Charles Baudelaire, Precursor del Simbolismo	51
Imagen 15. Marina azul.....	54
Imagen 16. Aparición. Gustave Moreau	54
Imagen 17. Salomé. G. Moreau.....	55
Imagen 18. CIRCE Y WATERHAUSE	55
Imagen 19. Serpientes. Gustav Klimt	56
Imagen 20. Vida y Muerte	57
Imagen 21. Pinturas Figurativas al Óleo, Mujeres y Animales, Karl Bang	72
Imagen 22. Karl Bang (1935 - Shanghái, República Popular China)	73
Imagen 23. DiabloRojo	74
Imagen 24. Playa Serena.....	75
Imagen 25. Playa Serena 2	76
Imagen 26. Guacamaya Colorida	77
Imagen 27. Caballo Figurativo.....	78
Imagen 28. León Figurativo	80
Imagen 29. El Guacamayo Figurativo.....	82
Imagen 30. El elefante figurativo	85
Imagen 31. El Búho Figurativo	87
Imagen 32. El Gato Figurativo	89
Imagen 33. El Tigre Figurativo	91

Imagen 34. La Tortuga Figurativa.....	93
---------------------------------------	----

RESUMEN

La presente tesis realiza la investigación pictórica sobre el estilo figurativo a través de la Deconstrucción, plasmada por medio de 8 obras de distintos tipos de animales domésticos y salvajes.

El Figurativismo o arte representacional es el más apreciado en todo el mundo por sus pinturas más reales hechas por los mejores autores del modernismo de figuras, entendiendo éstas como objetos identificables mediante imágenes reconocibles; bien sea procurando la verosimilitud, bien sea distorsionándolas de alguna forma: idealizándolas, intensificando alguno de sus aspectos, u optando por una u otra forma de representación.

La deconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. El discurso deconstructivista pone en evidencia la incapacidad de la filosofía de establecer un piso estable. Puede entenderse como la generalización del método implícito de los análisis de la historia de la filosofía de Martin Heidegger, postulado por Jacques Derrida que con base a conceptos históricos y acumulaciones metafóricas (de ahí el nombre de deconstrucción), mostrando que lo claro y evidente dista de serlo, puesto que los útiles de la conciencia, en que lo verdadero en sí ha de darse, son históricos, relativos y sometidos a las paradojas de las figuras retóricas de la metáfora y la metonimia.

Es por esto que nuestro trabajo de investigación, por medio de la pintura plasmo las miradas de los animales para lograr así distintas emociones al espectador al momento de observar las pinturas y que puedan transmitirles algún sentimiento

ya que cada uno de ellos cuenta con una expresión y lenguajes en donde se pueden comunicar entre ellos y con el ser humano, es por la cual que quiero sensibilizar a las personas para que se solidaricen y valoren a los animales para que puedan comprenderlos y sepan que cada uno de ellos tienen sentimientos que pueden reflejarlos ya sea visualmente o lingüísticamente a través de señas o signos que logran tener simbologías entre el hombre y el animal, el propósito es que el espectador logre identificarse o percibir cualquier estado anímico del animal por medio del lenguaje animal que está en las expresiones de los ojos, la cual cada uno de ellos denota un sentimiento diferente, y sobre todo considerar y valorar al animal como un ser vivo pensante. Cómo decía Platón con la imitación de lo coherente y lo real.

SUMMARY

This thesis conducts pictorial research on the figurative style through Deconstruction, embodied in 8 works of different types of domestic and wild animals.

Figurativism or representational art is the most appreciated worldwide for his most real paintings made by the best authors of the modernism of figures, understanding these as identifiable objects through recognizable images; either seeking the likelihood, or distorting them in some way: idealizing them, intensifying some of its aspects, or opting for one or another form of representation.

Deconstruction is a type of thinking that critically criticizes, analyzes and revises words and their concepts. The deconstructivist discourse highlights the inability

of the philosophy to establish a stable floor. It can be understood as the generalization of the implicit method of the analysis of the history of the philosophy of Martin Heidegger, postulated by Jacques Derrida that based on historical concepts and metaphorical accumulations (hence the name of deconstruction), showing that the clear and evident distance if it is, since the usefulness of the conscience, in which the true in itself has to occur, are historical, relative and subject to the paradoxes of the rhetorical figures of metaphor and metonymy.

This is why our research work, through painting, captures the eyes of the animals to achieve different emotions to the viewer when observing the paintings and that can convey some feeling since each of them has an expression and languages in which they can communicate with each other and with the human being, which is why I want to sensitize people to solidarity and value animals so they can understand them and know that each of them have feelings that can reflect them already whether visually or linguistically through signs or signs that manage to have symbologies between man and animal, the purpose is for the viewer to identify or perceive any mood of the animal through the animal language that is in the expressions of the eyes, which each of them denotes a different feeling, and above all consider and value the animal as a living being thinks nte. How Plato said with the imitation of the coherent and the real.

CAPÍTULO I

1.1. Introducción

En este trabajo de investigación, cuya propuesta es la pintura deconstructiva figurativa, en donde cada parte de un todo se deconstruye en partes formando así diferentes figuras tanto planas como amorfas, mi tema plasmará, a través de la pintura figurativa, las distintas expresiones que manifiestan los animales por medio de la mirada.

Las miradas de los animales pueden ser más expresivas que la manera en que se comunican entre ellos por medio de sonidos, danzas, entre otras; pero, sin embargo, esas formas de expresarse no son significativas para los seres humanos. Es por ello que mi propuesta se basa en cómo las miradas de los animales pueden causar diferentes sentimientos y qué logran transmitir al espectador: porque los animales usan lenguajes comunicativos diferentes a los de nosotros y en distintas formas. Esto dependerá de lo que quieran transmitir, la distancia que ésta tiene que recorrer y el hábitat de los animales en cuestión. En los animales existen varias formas de comunicación:

- ✓ La **Química** que depende del sentido del olfato y en algunas ocasiones del gusto. Estas señales pueden recorrer grandes distancias cuando son transportadas por las corrientes del aire, aunque sólo sean percibidas a favor del viento. Las sustancias químicas específicas que producen efectos concretos se llaman feromonas. En las colonias de abejas, por ejemplo, la reina produce una feromona "real" que impide el desarrollo de

los ovarios en las obreras. Las feromonas tienen una gran importancia en lo relativo a la atracción sexual. También se da esto en los perros ya que la hembra, en época de celo, suelta un olor que atrae al macho.

- ✓ **La Acústica** que puede variar de altura e intensidad con rapidez. Sirve para transmitir una amplia gama de información. Estas señales viajan en todas direcciones y el receptor las localiza con facilidad. Por ejemplo, los monos aulladores y algunas aves, ranas y sapos poseen grandes sacos vocales que aumentan, considerablemente, los sonidos que emiten. En el caso de los sapos, emiten un sonido para atraer a la hembra y otro para "avisar" a otros que él también es macho.
- ✓ **La Visual:** Muchos animales diferentes usan estas señales, que se pueden encender y apagar en un instante, pero que son útiles en determinadas horas del día. Suelen ser llamativas o consistir en movimientos bruscos. Una de las garras del cangrejo violinista macho es mayor que la otra, tiene colores fuertes y la sacude para atraer a las hembras. Los colores y diseños de las alas de las mariposas y de los machos de muchas aves atraen a sus compañeras en distancias cortas.

En estos tipos de lenguajes comunicativos: el interés que podemos sentir por estos ellos radica en sus similitudes y diferencias con el lenguaje humano:

1. El lenguaje humano se caracteriza por tener doble articulación; es decir, las expresiones lingüísticas están formadas de elementos con contenido semántico (como los morfemas y las palabras), que están formadas a su vez por elementos de un conjunto restringido de sonidos (los fonemas), que carecen de significado *per se*. Por su parte, las señales de los

sistemas de comunicación animal, mayormente, carecen de este grado de estructura.

2. Las señales de los sistemas de comunicación de la mayoría de los animales suelen producirse como reacción a estímulos externos. Tampoco pueden hacer referencia a hechos alejados en el espacio o en el tiempo (salvo, quizá, en el caso de la información transmitida por la danza de las abejas).
3. Los sistemas de comunicación animal habitualmente no se aprenden, sino que son completamente innatos e instintivos.
4. El lenguaje humano es creativo, porque permite siempre la creación de nuevas señales combinando elementos preexistentes. Tiene capacidad combinatoria.

En este recorrido sobre los lenguajes comunicativos entre el hombre y el animal cabe destacar que el animal a través de sus expresiones visuales podría lograr captar la atención del hombre, trasmitiéndole diferentes tipos de sentires.

1.1.1. Definición del tema

Trata de la deconstrucción pictórica de la figura animal a través de su mirada, plasmada en una producción de 7 obras figurativas. Se logra, a través de la deconstrucción, figuras amorfas, creando con ello una recomposición de la figura animal.

1.1.2. Planteamiento del problema

Cómo puede la deconstrucción pictórica reflejar las diferentes expresiones en la mirada de los animales, llamar la atención del espectador a través de la esencia de esas miradas. Y cómo las expresiones de las miradas de los animales, a través de la pintura, pueden causar diferentes sentires al espectador.

1.1.3. Justificación

Por medio de la pintura, plasmo las miradas de los animales para lograr así distintas emociones al espectador al momento de observar las pinturas y que aquéllas puedan transmitirles algún sentimiento, ya que cada una de ellas cuenta con una expresión y lenguaje para comunicarse entre ellos y con el ser humano. Me propongo sensibilizar a las personas para que se solidaricen y valoren a los animales, los comprendan y sepan que cada uno de ellos tiene sentimientos que pueden reflejar, visual o lingüísticamente, a través de señas o signos que logran comunicar simbologías entre el hombre y el animal. El propósito es que el espectador se identifique o perciba cualquier estado anímico del animal por medio de este lenguaje animal que está en las expresiones de los ojos, que denotan sentimientos diferentes; y sobre todo que el espectador considere y valore al animal como un ser vivo pensante, como decía Platón *con la imitación de lo coherente y lo real*.

1.1.4. Objetivos Generales

1. Plasmar la mirada de los animales para expresar diferentes emociones a través del arte de la realización de obras artísticas.

1.1.5. Objetivos Específicos

1. Representar pictóricamente las emociones expresadas a través de la mirada animal.
2. Transmitir pictóricamente, por medio de la mirada animal, diferentes emociones al espectador.
3. Proporcionar, al público, material escrito sobre las emociones que puedan transmitir los animales a través de las miradas.

1.1.6. Hipótesis

Una vez expuestas las obras junto con los resultados de la investigación, los espectadores se sentirán identificados con el problema y esto provocará un cambio en la manera de pensar sobre la situación de los animales.

1.1.7. Variable Dependiente

La Deconstrucción de la mirada animal.

1.1.8. Variable Independiente

Interpretada a través de la pintura.

1.1.9. Marco metodológico

Lo que hemos hecho en este trabajo es investigar sobre la deconstrucción figurativa.

La selección de algunos animales, a representar, se ha basado en la filosofía y medios de comunicación a través de las expresiones de las miradas y lenguaje por sonidos.

El método es representaciones pictóricas, a través de una serie de obras basadas en 7 animales, tanto domésticos como salvajes.

El estilo es El Figurativismo y la Deconstrucción.

La técnica es mixta en donde utilizamos acrílico y óleo sobre lienzo, y lápices de colores sobre papel.

Los materiales son lienzo, papel de libreta, acrílicos, óleos, lápices de colores y espátula.

1.2. Marco conceptual

1. Deconstrucción Figurativa.
2. El Figurativismo.
3. La Deconstrucción, su historia y concepto.
4. La pintura Deconstructivista
5. La filosofía de los animales
6. Teoría del color, colores que se utilizó en las pinturas.
7. La relación de los colores con los animales.

8. El significado de los animales.
9. ¿Para qué sirve conocer el significado espiritual de los animales?
10. ¿En qué consiste el simbolismo animal?
11. Los 7 símbolos de los animales en las pinturas
12. El significado de los animales domésticos y salvajes, como fuente de apoyo en la investigación.

CAPÍTULO II

2. Marco Teórico.

2.2. Deconstrucción Figurativa.

Consideramos figuras de construcción aquéllas en las que se añade, suprime o cambia algo de lugar, sin que se produzca una ruptura de sentido, lo que sí se da en las figuras de sustitución. En estas figuras, se encuentra una forma elemental, como es la repetición, que constituye la base de muchas de ellas. También en el arte se utiliza, como estilo pictórico, en las figuras abstractas.

2.3. El Figurativismo.

En el arte figurativo, el Figurativismo o arte representacional es el más apreciado en todo el mundo por sus pinturas más reales hechas por los mejores autores del modernismo de figuras, entendiendo éstas como objetos identificables mediante imágenes reconocibles; bien sea procurando la verosimilitud, bien sea distorsionándolas de alguna forma: idealizándolas, intensificando alguno de sus aspectos, u optando por una u otra forma de representación Véanse también: Figuración, Neofiguración y Arte No Figurativo. La denominación platónica de "artes imitativas" asocia el arte figurativo al concepto de mimesis.

2.4. La Deconstrucción.

La deconstrucción es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa fuertemente las palabras y sus conceptos. El discurso deconstructivista pone en

evidencia la incapacidad de la filosofía de establecer un piso estable. Puede entenderse como la generalización del método implícito de los análisis de la historia de la filosofía como decía Martin Heidegger (1927), postulado por Jacques Derrida (1967) que con base a conceptos históricos y acumulaciones metafóricas (de ahí el nombre de deconstrucción), mostrando que lo claro y evidente dista de serlo, puesto que los útiles de la conciencia, en que lo verdadero en sí ha de darse, son históricos, relativos y sometidos a las paradojas de las figuras retóricas de la metáfora y la metonimia.

2.4.1. La Pintura Deconstructivista.

El Deconstructivismo, también llamado deconstrucción, es un movimiento que surge en los años de 1960, en Francia; y tiene su apogeo en los años de 1980 a 1990 y aun el 2000. Esta corriente tanto en la arquitectura como en la pintura desplaza al postmodernismo. Rompe principalmente con las funciones, las formas, los materiales y los volúmenes creando una confusión geométrica a gran escala. Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal y el uso de la geometría con formas no rectilíneas, que se emplean para distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura como la estructura y la envolvente del edificio. La apariencia visual final de los edificios de la escuela deconstructivista que se desarrolló en la década de los (80) caracteriza por una estimulante impredecibilidad y un caos controlado. El intento del deconstructivismo es liberar a la arquitectura de las reglas modernistas.

2.4.2. Filosofía de los animales.

La relación del ser humano con el resto de los animales comenzó hace miles de años. Hemos vivido juntos y “revueltos”, y no siempre de una manera pacífica. La filosofía se ha interesado por el tema a lo largo de los siglos. En este dossier fijamos la mirada sobre lo que diferentes pensadores han dicho al respecto. ¿Cómo ha evolucionado la cuestión animal? ¿Qué papel han jugado las ideas en el proceso?

El hombre no es en absoluto el coronamiento de la creación: “cada ser se encuentra junto a él en el mismo grado de perfección”, escribió Friedrich Nietzsche. Más allá o más acá de nuestro dominio sobre lo vivo, estamos inmersos, para lo mejor y para lo peor, en la experiencia de una comunidad de destino compartido con los animales. Su proximidad está en el horizonte de algunos de nuestros problemas más primordiales. Recordemos, por ejemplo, los episodios de las vacas locas y de la gripe aviar, los cuales, con el escándalo de las condiciones industriales y mercantiles de cría y matanza de los animales, revelaron el peligro de contaminación entre las especies. También se puede evocar la próxima factibilidad de los injertos de órganos animales en humanos o la creación de quimeras, animales híbridos, que vuelven posible en lo sucesivo la ingeniería genética.

A lo largo de los siglos, muchos han sido los filósofos, pensadores, científicos y literatos que se han hecho eco del trato que hemos dispensado los humanos a los animales, en muchos casos abiertamente cruel y, por otra parte, perfectamente aceptado. Los hombres hemos cazado, criado, matado y usado a

los animales para todo tipo de prácticas, desde las necesarias de supervivencia (como la de alimentarnos), hasta otras superfluas y crueles.

Por un lado, (casi) todos sentimos cierto aprecio por las diferentes especies, que nos despiertan desde abierta admiración hasta poderosa ternura. Y eso sin contar nuestros animales de compañía, por los cuales sentimos un amor sólo comparable al que dispensamos a nuestros congéneres más íntimos. Y, sin embargo, nuestra actuación frente a buena parte de los animales de la Tierra es de total falta de respeto. ¿Bajo qué código moral actuamos que nos permite comportarnos de forma tan poco coherente? Máxime teniendo en cuenta la importancia que los animales han tenido y tienen en nuestro desarrollo y nuestra calidad de vida, que se sostiene, en buena parte, en ellos. Nuestra ciencia, nuestras industrias, nuestra comida, nuestra ropa, etc. Los animales son tan vitales para nosotros como el aire que respiramos.

2.4.3. Abstracción geométrica.

El arte abstracto es una de las formas de expresión que generan más interés dentro del arte a partir de las teorías de Eugene Chevreul (1857). Esto se debe a que utiliza gran cantidad de elementos, como el color, la forma, las líneas o las texturas. Su popularidad estuvo en auge durante gran parte del siglo XX, manteniéndose vigente hasta nuestros días. La abstracción geométrica es una de las tantas vertientes que tiene el arte abstracto, que se caracteriza por el uso de distintas formas geométricas, organizadas de manera “lógica”, para recrear determinada forma.

Técnicamente, las obras compuestas con un estilo similar al de la abstracción geométrica están dispuestas para que no represente entes u objetos que puedan ser palpables en la realidad. Cabe destacar que, de igual forma, los artistas que defienden esta peculiar expresión, sostienen que buscan hacer de ésta algo universal y, sobre todo, objetivo, mediante el uso racional de las distintas formas neutrales y simples; además, sostienen que, las líneas, le confieren a la obra un tono delicado, claro y de fría precisión. Su precursor más importante fue Wassily Kandinsky, un pintor ruso que se trasladaba, por toda Europa, exponiendo las virtudes artísticas que traía consigo la abstracción.

Entre sus antecedentes, se puede mencionar el suprematismo, un movimiento impulsado por el artista ruso Kasimir Malevich, hacia el año (1915), cuya más resaltante característica era la reducida gama de formas y colores que emplea para la realización de los cuadros; fue llamada “una de las formas más puras de arte abstracto”. Igualmente, el neoplasticismo, que tiene como máximo exponente a Piet Mondrian, resaltaba por descomponer la forma de lo que iba a representar a sólo las siluetas más básicas, con colores primarios; una de las frases más célebres del artista dicta: “Todo artista verdadero ha sido siempre inconscientemente movido por la belleza de la línea, del color y de las relaciones entre ellos, y no por lo que sean capaces de representar”.

2.4.4. Artistas de la abstracción geométrica inspiradores de mis pinturas. Juan Bay

Composición, 1950

Óleo sobre contrachapado

Colección particular

Imagen 1. Trenquen Lauquen

Bay, Juan

Trenque Lauquen, Buenos Aires, 1892 – Italia, 1978.

Pintor, dibujante y crítico de arte.

A partir de la segunda década del siglo XX, su obra está relacionada con el futurismo y más tarde con la pintura constructivista y concretista. Entre las obras de este periodo se encuentran sobre todo relieves abstractos en madera con

Imagen 2. Planos

colores brillantes. Se distinguen por las curvas, ángulos y espacios vacíos que dejan ver la pared del fondo; no tienen marco ni se reducen al espacio rectangular tradicional; además, con frecuencia generan una sensación de movimiento, quizás una herencia del futurismo.

Germán Cueto

Planos (Homenaje al músico

Silvestre Revueltas), 1940

Óleo sobre madera

Colección privada, cortesía

de Freijo Fine Art, Galería de arte

y proyectos

Cueto, Germán (Germán Gutiérrez Cueto)

México, D. F., 1893 – 1975

Escultor, pintor, dibujante y diseñador de títeres

Es uno de los primeros escultores modernos en México y América Latina; en vida, poco valorado y casi exiliado de su propio país. Trabaja entre la creación de máscaras y la escultura abstracta, usando planchas metálicas, aluminio, papel, alambre, vidrio, plástico, latón y piedra. Destaca también su aportación a

Imagen 3. Vibración del negro

las artes del espectáculo y a la enseñanza. En los años 40 realiza máscaras para diferentes ballets, utilizando el hormigón, el cable eléctrico y el alambre metálico. De 1941 a 1945 elabora dibujos abstractos de gran formato en negro o lápiz de color. Entre sus esculturas monumentales destaca *El corredor para la Ruta de la Amistad*, en el marco de los XIX Juegos Olímpicos de Ciudad de México en 1968.

Carlos Cruz-Diez

Vibración del negro, 1957

Óleo sobre madera

Fundación privada Allegro

Cruz–Diez, Carlos

Caracas.1923

Escultor, pintor, dibujante, ilustrador y diseñador. Vive en París

En 1955, empieza a interesarse por la generación del color virtual dependiendo del movimiento del espectador, cuestión que aborda en sus Fisicromías. Con la idea de la transformación constante del color crea después ambientaciones que llama Transcromías y Cromosaturaciones. Realiza varias obras que combinan el arte cinético con el ambiente urbano y la arquitectura, en unos casos obras permanentes —como Transchromies para Phelps Tower Gates (1967) en Caracas—, en otros temporales —por ejemplo, Chromosaturation pour un lieu public (París 1967) y Chromatic environments para Guri Dam Powerhouse (años 80)—.

2.4.5. El significado de los animales, salvajes y domésticos.

Los animales son muy importantes para la mayor parte de las personas. Desde tiempos inmemoriales, muchos son los mejores amigos del ser humano. Vamos a hablar del significado de los animales espirituales, también llamados tótem, que son los encargados de acompañarnos desde nuestra infancia y con los que hay una sintonía de lo más especial. Vamos a descubrir los animales más importantes y sus significados.

1. Gato

Una de las especies que más relación ha mantenido con el hombre. Mucha gente les tiene como animales de compañía, por su apoyo moral y el cariño que le proporcionan al dueño. Se les ha asociado con el ocultismo y la magia. En cada país, el gato suele representar algo, sea la astucia o la fertilidad. Se dice que si el gato es el animal de poder, habrá magia y misticismo en tu vida.

2. Perro

Otro de los animales que están más presentes en la vida de los humanos. El compañero perfecto; su amistad puede ser incluso más fuerte que la de los humanos. El perro es símbolo de protección y lealtad. En muchas civilizaciones ha sido positiva su connotación, aunque para árabes o griegos, se asocie a tragedia y muerte. Si tu animal espiritual es el perro, serás persona fiel, amistosa y de fácil trato.

3. Águila

En América se respeta y considera mucho a este animal. Es el símbolo de muchos países, caso de Estados Unidos. Se asoció en la historia a la guerra y al poder. Si vamos al continente asiático, es símbolo de fortaleza y masculinidad. Quien tenga al águila como animal de poder, se dice que tendrá contacto perpetuo con los espíritus y será un líder noble.

4. León

El león se dice de él que es el rey de la selva. Un animal poderoso. En caso de que sea tu animal de poder, serás una persona poderosa, sabia y justa. A este animal se le ha asociado con el rey de la civilización, especialmente en el cristianismo, el león es un símbolo de gran importancia.

5. Serpiente

Un reptil que no tiene muy buena fama. En la humanidad se le ha concebido como un animal malicioso y traicionero. Muchas religiones, caso del cristianismo, lo han convertido en la representación del diablo.

La serpiente tiene una dualidad salvaje que simboliza sabiduría o salud para muchos y otros piensan de él como un ser destructivo. La sensualidad y el erotismo también se asocian a la serpiente.

Como has podido leer en este artículo, el significado de los animales es de lo más profundo, tanto en la mitología como en la sociedad de hoy.

A los seres vivos que pertenecen al reino Animalia se los denomina animales. Se trata de un grupo muy amplio del que incluso forma parte el ser humano y cuyos integrantes comparten características como tener movilidad propia (a diferencia de las plantas), reproducirse sexualmente y consumir oxígeno.

Se conoce como animal salvaje a aquél que vive en libertad, ya sea sobre la superficie terrestre, en el agua o volando. La denominación refiere a las especies que no han sido domesticadas: porque un perro callejero no suele considerarse como un animal salvaje.

Dentro de ciertos límites, los animales salvajes son susceptibles de ser atrapados, pescados o cazados. De todas maneras, actividades como la pesca o la caza se encuentran reglamentadas por la ley y suelen ser objeto de críticas por parte de las asociaciones que defienden los derechos de los animales.

Los animales salvajes, por otra parte, viven en una libertad relativa ya que su ámbito suele limitarse a una cierta extensión territorial, protegida como reserva natural, parque nacional, etc. En caso de que un animal salvaje se desplace más allá de su entorno habitual y llegue a una ciudad, lo normal es que sea capturado por las autoridades y devuelto a su hábitat.

Un animal doméstico, por lo tanto, forma parte de una especie que se ha acostumbrado a vivir junto al ser humano. Por lo general, este tipo de animales son adoptados o comprados por las personas para que compartan la vida con ellas en la casa familiar.

Las mascotas, como también se conoce a los animales domésticos, ofrecen compañía a la gente. De todas formas, hay personas que buscan que los animales cumplan con funciones específicas dentro del hogar, como custodiar la casa e impedir que ingresen intrusos. Esto último es un ejemplo del nivel al que puede llegar la crueldad del ser humano, ya que utiliza a individuos de otras especies como esclavos para defender sus propios intereses.

Es importante establecer que en los últimos años se ha producido una serie notable de cambios en cuanto a las especies que los hombres quieren que formen parte de sus hogares. Y es que cada vez son más quienes toman la decisión de elegir como mascotas a animales que, en principio, no son

aconsejables porque tienen cierta peligrosidad o porque requieren unas condiciones de hábitat o de alimentación específicas. Con ello, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las serpientes o las iguanas.

En concreto, los expertos coinciden en subrayar una serie de problemas acerca de que animales, como los citados, quieran ser convertidos en seres domésticos:

- ✓ Los reptiles que se someten a ese “cambio” sufren desde estrés hasta problemas de adaptación severos que pueden traducirse en su muerte o en actitudes que pongan en peligro la seguridad de quienes les rodean.
- ✓ Los grandes felinos, tales como tigres o leones, son, en algunos casos, también convertidos en mascotas. Y eso es un gran peligro para sus dueños y para quienes estén cerca ya que, aunque puedan estar convenientemente cuidados y “amaestrados”, no hay que olvidar que su naturaleza es depredadora. Todo ello sin olvidar que cuentan con un peso y un tamaño que pueden causar daño, aunque sea sin quererlo.

2.4.6. El significado espiritual de los animales.

Para comprender el significado espiritual de los animales también hemos de trasladarnos al concepto de qué es un Tótem animal. En este sentido, tanto a nivel histórico como a nivel espiritual, tradicionalmente cada animal ha tenido asociadas unas connotaciones, como consecuencia de su energía y atributos que representa. Dichos atributos, son los que se reflejan en nuestro modo de ser, de actuar.

Conocer cuál es el significado espiritual de los animales sirve para fomentar nuestro proceso de autoconocimiento, es decir, para saber más sobre nosotros mismos. A continuación, vamos a mostrarte todos los significados espirituales de los animales para que puedas conocer más sobre ti, en el terreno emocional y psicológico.

2.4.7. El simbolismo animal.

Todos los animales representan un poder. Y todos los animales nos eligen a nosotros, no nosotros a ellos. Eso es lo más importante del simbolismo animal y que debemos comprender. Por ello, a través del animal, de forma mágica y mística se entiende que éste lo que hace es guiarnos en nuestro camino, en nuestro destino, como si fuera un guía espiritual que siempre nos acompaña.

Por todo ello, también se relaciona el mundo de los animales con el mundo de los sueños, precisamente, por el papel de lo simbólico. Así, a nivel espiritual los animales poseen un significado positivo y negativo a través de los que establecemos un vínculo espiritual.

CAPÍTULO III

3.1. Artistas representativos del movimiento Figurativista.

El Arte Figurativo es un arte, manifestado sobre todo en la pintura y la escultura, que imita la naturaleza, copiándola, lo que lo griegos denominaban “mímesis” y tuvo una gran manifestación en el arte clásico. No exige en el observador ningún esfuerzo mental para comprenderlo, pues todo está expuesto ante los ojos de quien lo contempla. Así cuando vemos un paisaje, un retrato, una naturaleza muerta, etcétera, comprendemos inmediatamente el mensaje que el artista nos quiere transmitir. Fue la primera expresión del arte del hombre, maravillado ante lo natural, y ya lo hallamos en las antiquísimas pinturas rupestres. El arte medieval plasmaba figuras religiosas; y, en el Renacimiento, éstas fueron sustituyéndose por las figuras humanas en la nueva concepción antropocéntrica del mundo.

Dentro del arte figurativo, podemos incluir aquellas obras de artistas que deforman lo real a través de caricaturas; o el expresionismo, que muestra lo real, exagerándolo; comenzando, esta tendencia, Goya en sus últimas obras, tergiversando la realidad y haciéndola subjetiva, y plasmando en ella la angustia y una visión trágica del mundo, empleando tonalidades violentas. En el idealismo artístico se pinta la realidad, pero eligiendo lo bello y elegante y suprimiendo lo vulgar.

En las obras de arte figurativas se reconoce, por su apariencia externa, el modelo representado. El artista puede tener el modelo delante, lo que le permite comprobar su aspecto a medida que va realizando su tarea, o bien lo tiene en su memoria. Puede realizar parte de su tarea frente al modelo (apunte "del natural") y luego terminarla en su taller (la mayor parte del trabajo de pintores y escultores); o realizarla toda en el entorno donde se encuentra su modelo (plein air, especialmente en la pintura del paisaje) o donde va a permanecer la obra sobre la que se trabaja (pintura mural, tallas in situ). En el caso de la fotografía, la correspondencia con el objeto representado es resultado de su propia técnica. Algo similar se obtiene con algunas técnicas escultóricas (moldes).

*Como contraposición al arte figurativo, con formas que respetan lo observable; aparece el arte abstracto, dominado por los trazos geométricos, y alejado de lo visualmente reproducible.

3.2. Pintores Figurativos.

Entre los pintores figurativos que usé como referencia en las pinturas están:

- **Virgilio Albiac**

Hijo de Fermín Albiac y de Pilar Bielsa, Virgilio Albiac fue el segundo de siete hermanos. Su formación artística la inició a los trece años en Barcelona con el pintor Eduardo Laforet. Posteriormente estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Jorge, también de la ciudad Condal, en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de

Valencia, donde se licenció en Bellas Artes en 1940. La carrera artística de Albiac sufrió una interrupción, en sus comienzos, a causa de la Guerra Civil española y su faceta artística quedó relegada por su condición de empresario.

En 1934, había creado en Zaragoza una pequeña empresa familiar dedicada a la fabricación del vidrio y, debido al conocimiento de esa materia, fue movilizado por la Jefatura del Parque de Recuperación del Automóvil. Sus servicios obtendrían una recompensa al término de la contienda y se le premiaría con la Cruz de Guerra, la Cruz Roja, y la Medalla de la Campaña.

El 24 de septiembre de 1943 contrajo matrimonio en Zaragoza con María Dolores de la Vega Marco con quien tuvo dos hijas, María Dolores y Luisa María.

En esa misma ciudad (en la que residió hasta su muerte) fundó, en (1962), la galería de arte Albiac y codirigió con su hermano Luis una sociedad que disolvió en 1974 para dedicarse exclusivamente a la pintura y a la enseñanza de Arte. Durante veintitrés años, y hasta su jubilación en 1982, ejerció la docencia en el Instituto de Enseñanza Media Goya y en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza como profesor de Dibujo, Pintura y Colorido.

Virgilio Albiac es conocido esencialmente como paisajista y colorista. Los campos y pueblos de Aragón son el tema central de su obra; y la acuarela o el óleo, sus dos técnicas dominantes en toda su carrera.

Sin embargo, a lo largo de los años Albiac no dejó de experimentar con la forma y con la materia.

En la década de los años setenta, transitó por el cubismo y por el arte abstracto, terreno que cultivó con rigor y que culminó con las pinturas informalistas Oceanografías, inspiradas en temas submarinos.

Imagen 4. Pueblo

- **Alfredo Alcain**

Nació en 1936, en Madrid.

Cursó estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes, de Grabado y Litografía en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, y de decoración cinematográfica, en la Escuela de Cinematografía.

Vinculado en un primer momento al mundo del cine y del teatro, colaboró en películas como *Nueve cartas a Berta* o *Canciones para después de una Guerra*.

Su pintura oscila entre el pop y el realismo crítico, buscando, no tanto el reflejo de la sociedad de consumo, como el reflejo de la realidad urbana madrileña.

Su obra se caracteriza por la diversidad de soportes, recursos y técnicas, incluidos el cartel, el collage y hasta el bordado. Con obras en más de 30 museos, incluyendo: Círculo de Bellas Artes, Madrid. Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla. Museo del Grabado, Buenos Aires. Museo Internacional Salvador Allende, Santiago de Chile. Museo Municipal de Madrid. Biblioteca Nacional de Madrid.

En 2003, le concedieron el Premio Nacional de Artes Plásticas. En 2011, La Casa de la Moneda de Madrid realizó una exposición individual del artista con obras desde 1969 a 2011.

Imagen 5. Bodegón Azul

- **Rafael Canogar**

Rafael Canogar (Toledo, 1935) es un pintor español, uno de los principales representantes del arte abstracto en España.

Discípulo de Daniel Vázquez Díaz (1948-1953), en sus primeras obras encontró la manera de alcanzar las vanguardias y, muy pronto, estudiar profundamente la abstracción.

Usó inicialmente una técnica escultopictórica: con sus manos arañaba o exprimía la pasta que hacía vibrar sobre fondos de colores planos. Era una pintura en la que el gesto inicial salía directamente del corazón. En este punto Canogar en (1955) encarnó lo mejor de la pintura matérica.

Fundó con otros artistas (A. Saura, M. Millares, Luis Feito y Pablo Serrano), en (1957) y el crítico José Ayllón, el madrileño grupo El Paso. Se ve influido por la Action Painting. Defendieron, entre (1957 y 1960), una estética informal y la apertura de la España franquista a la escena internacional. El informalismo fue eminentemente la expresión de la libertad, de lo irrepetible y único, realizado con una caligrafía directa y espontánea. Obras eminentemente intuitivas y pasionales, realizadas con la urgencia que el tiempo, la edad y las teorías reclamaban. El informalismo fue para Canogar algo sustancial y místico, autoafirmación y autorrealización. Pero ese posicionamiento radical no podía, según Canogar, mantenerse indefinidamente sin «academizarse» y era insuficiente para comunicar y expresar la tensión de la realidad, de la nueva conciencia social y política que despertaba en el mundo.

La tercera dimensión dio finalmente solución a la nueva obra, a su segundo período que, a partir de 1963 va, progresivamente, volviendo a la realidad de una figuración compleja cada vez más narrativa. La incorporación de nuevos materiales le permite su proyección en la realidad del espectador, con referencia

explícita e ineludible intento de hacer participar a ese espectador de un drama colectivo. El crítico Vicente Aguilera Cerní escribió a propósito de estas obras de Canogar: «Los temas no expresan opiniones, reflejan hechos, pero los hechos son dramas humanos, son imágenes cosificadas donde lo humano, objeto y cantidad, adquieren jerarquía simbólica».

Imagen 6. Cabezas (V)

- **Manolo Quejido**

Nacido en Sevilla en 1946, se traslada a Madrid en 1964, cuando empieza a pintar. Pronto se integra en el grupo de artistas que expone en la galería Buades de Madrid, y que comparten un lenguaje experimental y el compromiso político en un contexto franquista. Quejido forma parte de la llamada «nueva figuración madrileña», surgida en los años setenta como reacción al informalismo pictórico. Más adelante, evoluciona hacia una pintura con vínculos con el pop art y el neoexpresionismo que emplea un lenguaje colorido y fresco y una pincelada vibrante. El juego entre palabra e imagen, ironía e irreverencia, alegría y

denuncia, configura un lenguaje pictórico propio. Con exposiciones en espacios destacados como el Museu de Arte de São Paulo (2008), el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (2006) o el IVAM de Valencia (1997), su obra forma parte de colecciones como la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Fundación “la caixa” de Barcelona, el IVAM de Valencia, el Museo Marugame Hirai de Kagawa en Japón o el MACBA de Barcelona.

Imagen 7. Fin del Siglo

- **Antonio Santos**

Antonio Santos nació en Pontevedra, España, el 4 de junio de 1943, era hijo de Manuel Santos Iglesias y Dolores Santos Menor. Su padre era oriundo de Seixalbo, Galicia, y fue un bailarín extrovertido que le gustaban las fiestas. Su madre era oriunda de Orense y en su juventud vivió con sus padres en Cuba,

hasta que después de varios años regresó a España como modista y sastre. Su padre se ahogó en la isla del Lazareto en la Ría de Vigo.

En su familia había músicos, su abuelo tocaba el clarinete, su madre el violín y sus tíos variados instrumentos. Santos estudió en la Academia Minerva y siempre se sintió inclinado por el baile.

La Compañía de teatro "Fisan" de Madrid instaló su carpa en la vera del Río Lérez en Pontevedra, para brindar presentaciones alrededor de 1951. Sin embargo, un huracán arrasó la carpa. Por ello, un vecino de Santos, quien era amante del teatro, realizó una función benéfica en el Teatro Principal para poder ayudarlos; y Santos, que tenía 8 años, concurrió al ensayo pidiendo que le dejaran bailar, a lo que tocaron la música Tani, *Mi Tani* y lo aceptaron para la presentación. Desde entonces formó parte de la compañía Xan das Bolas, la cual contaba con cantantes, bailarines y diversos artistas con los que realizaba giras de dos o tres meses por España.

Luego de esto, tomó clases de flamenco y también estuvo inmerso en el mundo del teatro con la obra "La sepultada en vida", donde interpretaba a un hijo raptado. Durante este periodo se graduó de bachiller en el Instituto Superior de Pontevedra.

Imagen 8. Bailarina

4.1. Artistas representativos del movimiento deconstructivista en la Arquitectura, (fuente de apoyo para las pinturas).

En los principios de la Arquitectura Deconstructivista los edificios tienen un diseño y una apariencia visual que los hace ver muy singulares y sobresalientes. La arquitectura deconstructivista expresa un caos controlado, por eso, a sus críticos, les parece una escuela arquitectónica carente de contenido social. Algo así como un tipo de arte por el arte.

Además de incluir los procesos no lineales en sus diseños, deliberadamente distorsiona y descoloca varios de los más elementales principios arquitectónicos. Por ejemplo, la estructura y el recubrimiento (envolvente) del edificio.

Imagen 9. Escuela Arquitectónica

En la arquitectura deconstructivista la alteración de la estructura no sólo se expresa en sus formas exteriores, sino también en la estética interior que igualmente queda distorsionada a partir del diseño exterior.

Este estilo presenta un tipo de diseño no lineal, que desafía las formas y se interesa por manipular las ideas sobre la superficie y las estructuras. Se aleja de la geometría euclidiana, al menos en apariencia, que utiliza las formas rectilíneas o planas.

- **Frank Owen Gehry**

Frank Owen Gehry, nacido en 1929 en Canadá, se ha convertido en uno de los arquitectos vivos más refutados de nuestro tiempo. Estudió arquitectura en la Universidad de California del Sur y urbanismo en Harvard. Asentado algún tiempo en París, el artista pudo conocer la obra de grandes arquitectos y estudiar las formas europeas. A su vuelta abrió su propio estudio de arquitectura donde

pronto cosecharía sus primeros éxitos. Su estilo único y personal se ha convertido en un referente mundial; megalómanas formas geométricas que se torsionan y extienden en un sinfín de movimientos.

En 2007, comienzan los trabajos de construcción para El Marqués de Riscal, a pesar de que el proyecto se remontaba a 1998; situado en El ciego, Provincia de Álava, el proyecto no sólo se trataba de la construcción de una bodega sino de un complejo *enoturístico* que permitiera albergar a los visitantes, hacer recorridos por los viñedos, restaurantes, bodega, en definitiva lo que vendrá a conocerse como la Ciudad del Vino. Para su realización, el arquitecto decidió apoyarse en el estudio de arquitectura IDOM.

Una de sus arquitecturas es **EL BIOMUSEO DE PANAMA**, su primera obra en Latinoamérica y en el trópico. El edificio fue diseñado para contar la historia de cómo el istmo de Panamá surgió del mar, unió dos continentes, separó un gran océano en dos y cambió la biodiversidad del planeta para siempre.

Frank Gehry es uno de los arquitectos más relevantes del mundo. Entre sus obras más destacadas están el Disney Concert Hall, el Experience Music Project y el Museo Guggenheim de Bilbao.

Imagen 10. El Biomuseo de Panamá

- **Bernard Tschumi**

Bernard Tschumi (nacido el 25 de enero de 1944 en Lausana, Suiza) es un arquitecto suizo-estadounidense.

Su obra suele considerarse dentro del Deconstructivismo, pero su postura teórica se basa principalmente en la práctica de la libertad personal del diseñador frente a sus obras. Estudió en París y en el Instituto Federal de Tecnología (ETH) de Zurich; y en 1981 inicia su actividad profesional

Independiente. Al año siguiente gana el concurso para el Parc de La Villette en París; y en 1983 abre su estudio en París. Entre 1988 y 2003 fue decano de la Graduate School. Sus trabajos más reconocidos se encuentran el Parc de La Villette y el Museo de la Acrópolis de Atenas.

Architecture, Planning and Preservation en la Universidad de Columbia de Nueva York.

- **Peter Eisenman**

(Newark, Nueva Jersey, 11 de agosto de 1932) es un arquitecto estadounidense de origen judío.

A finales de los años cincuenta, fue colaborador de Walter Gropius, y en 1975, fue uno de los integrantes de los Five Architects.

Peter Eisenman, fundó el Institute for Architecture and Urban Studies, de Nueva York en (1967), imprecisa institución, extraordinariamente activa y eficiente, que pronto se convierte en obligado punto de referencia para todo aquel interesado en la arquitectura.

Peter Eisenman, descendiente de inmigrantes judíos alemanes de Estrasburgo, internacionalmente reconocido por su visión provocadora de la arquitectura ha construido una serie innumerable de proyectos a gran escala incluyendo el Wexner Center para las Artes en la Ohio State University, el Greater Columbus Convention Center en Columbus, Ohio, y el Aronoff Center for Design and Art en la Universidad de Cincinnati.

Como resultado del concurso de ideas que ganó, construye en Santiago de Compostela, la Ciudad de la Cultura de Galicia, un conjunto de edificios destinados a actividades culturales. Unas obras que modificaron el diseño original de la ciudad de John Hejduk y que le llevaron a colaborar con los arquitectos españoles Andrés Perea y Andrés Jaque. Las obras han sido objeto de polémicas públicas por su gestión económica y por las dudas sobre su utilidad posterior.

Además, fue el promotor de un proyecto de realización de un nuevo Estadio de Riazor en La Coruña, aunque finalmente no se realizó.

Un reciente libro sobre su obra desarrolla las instalaciones temporarias que ha realizado. *Instalaciones: Sobre el Trabajo de Peter Eisenman*, de Pablo Lorenzo-Eiroa, DLO/Robles Ediciones, Buenos Aires, 2008.

Imagen 11. Memorial del holocausto en Berlín.

- **Philip Johnson**

Philip Johnson (8 de julio de 1906 - 25 de enero de 2005) fue un arquitecto estadounidense. Es reconocido por su Casa de Cristal en New Canaan, Connecticut de arquitectura moderna y el 550 Madison Avenue & 190 South LaSalle Street en Chicago de arquitectura posmoderna. En 1978, fue galardonado con la Medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectos y en 1979 obtuvo el primer Premio Pritzker de arquitectura.

Nació en Cleveland, Ohio. Estudió arquitectura e hizo después un máster de historia de la arquitectura en la Universidad Harvard. Una vez terminados los estudios, Johnson aceptó el cargo de director del Departamento de Arquitectura del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

En los años siguientes, se dedicó a muchas actividades, excepto a la práctica de la arquitectura. Fue crítico, autor, historiador y director de museo, hasta que finalmente, a la edad de 36 años, se concentró en la arquitectura y diseñó su primer edificio. A partir de entonces empezó su trayectoria como arquitecto.

John Burgee y Philip Johnson fundaron Johnson/Burgree en Manhattan en 1968, con Burgee como el director general de la empresa, y colaboraron en muchos diseños. En 1984, Raj Ahuja, que había sido un asociado de la firma durante 15 años, se hizo socio de pleno derecho. Dos años después, se trasladaron al Lipstick Building en el 885 de la Tercera Avenida, entre las Calles 53 y 54, que fue diseñado por la firma. Ese mismo año, Burgee negoció un papel menor para Johnson en la asociación, como consultor de diseño, y en 1988 pidió a Ahuja que se fuera de la firma. Johnson dejó en (1991) por completo la firma, a petición de Burgee, completando su transformación. Poco después, la empresa entró en bancarrota por un arbitraje conectado a la salida de Ahuja, y la carrera de Burgee sufrió un duro golpe.

Johnson organizó las primeras visitas arquitectónicas a Ludwig Mies van der Rohe, y también a Le Corbusier, cuando éstos viajaron a los Estados Unidos. Con Mies tuvo una estrecha relación y colaboró más tarde, con él, en el diseño y la construcción del famoso edificio Seagram en Nueva York.

Johnson ha sido distinguido por el Instituto Americano de Arquitectos con la Medalla de Oro, y en 1979 fue el primer Premio Pritzker, el mayor galardón en arquitectura que hoy se compara con el Nobel de la especialidad.

Imagen 12. New Canaan art installation to ensnare Da Monsta

- **Zaha Hadid**

Nació en Bagdad (Irak) en 1950 en una familia de clase alta árabe suní. Su padre Muhammad Hadid era un industrial acaudalado de Mosul que fundó el grupo al-Ahali en 1932, situado en la izquierda liberal. Posteriormente, fue vicepresidente del Partido Nacional Democrático entre 1946 y 1960 y ocupó el puesto de Ministro de Finanzas en el gobierno del general Abd al-Karim Qasim después del golpe de estado de 1958. La madre de Zaha Hadid, Wajiha al-Sabunji, también provenía de una familia adinerada de Mosul.

Zaha fue educada en Bagdad, en una escuela regentada por monjas católicas francesas, y continuó parte de su educación secundaria en Suiza y Gran Bretaña. Regresó a Oriente Medio para estudiar Matemáticas en la Universidad Americana de Beirut entre 1968 y 1971. Después de obtener su título regresó a Londres para estudiar en la Architectural Association de Londres donde obtuvo su diploma en 1977. En la AA fue alumna de Rem Koolhaas y de Elia Zenghelis,

de los que posteriormente sería socia en Office for Metropolitan Architecture. En 1979, estableció su propio estudio en Londres. También dio clases hasta 1987 en la Architectural Association.

Falleció el 31 de marzo de 2016 a la edad de 65 años a causa de un ataque

Imagen 13. Galaxy SOHO

cardíaco en un hospital de Miami, donde estaba siendo tratada por una bronquitis.

CAPÍTULO IV

4.1.1. El simbolismo

El simbolismo fue uno de los movimientos literarios más importantes de finales del siglo XIX, originado en Francia y en Bélgica. En un manifiesto literario publicado en 1886, Jean Moréas definió este nuevo estilo como «enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva». Para los simbolistas, el mundo es un misterio por descifrar, y el poeta debe por ello trazar las correspondencias ocultas que unen los objetos sensibles (por ejemplo, Rimbaud establece una correspondencia entre las vocales y los colores en su soneto Vocales). Para ello es esencial el uso de la sinestesia.

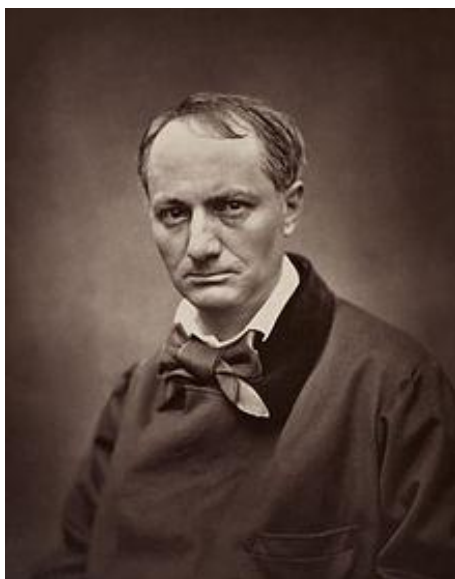
El movimiento tiene sus orígenes en *Las flores del mal*, libro emblema de Charles Baudelaire. El escritor Edgar Allan Poe, a quien Baudelaire apreciaba en gran medida, influyó también decisivamente en el movimiento, proporcionándole la mayoría de imágenes y figuras literarias que utilizaría. La estética del simbolismo fue desarrollada por Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine en la década de (1870). Para 1880, el movimiento había atraído toda una generación de jóvenes escritores cansados de los movimientos.

4.2.1. Orígenes y precursores

El simbolismo fue en sus comienzos una reacción literaria contra el naturalismo y el realismo, movimientos anti-idealistas que exaltaban la realidad cotidiana y la ubicaban por encima del ideal. Estos movimientos provocaron un fuerte rechazo

en la juventud parisina, llevándolos a exaltar la espiritualidad, la imaginación y los sueños. El primer escritor en reaccionar fue el poeta francés Charles Baudelaire, hoy considerado Padre de la Lírica Moderna y punto de partida de movimientos como el Parnasianismo, el Decadentismo, el Modernismo y el Simbolismo. Sus obras, entre las que destacan *Las flores del mal*, *Los pequeños poemas en prosa* y *Los paraísos artificiales*, fueron tan renovadoras que algunas de ellas fueron prohibidas por considerarse oscuras e inmorales, al retratar sin tapujos el uso de drogas, la sexualidad y el satanismo. El primer movimiento descendiente de esta ideología postromántica sería el parnasianismo.

Los simbolistas fueron separándose del parnasianismo porque no compartían la devoción de éste por el verso perfecto. El Simbolismo se inclinaba más bien hacia el hermetismo, desarrollando un modelo de versificación más libre y desdeñando la claridad y objetividad del parnasianismo. No obstante, varias características parnasianas fueron acogidas, como su gusto por los juegos de palabras, la musicalidad en los versos y, más que nada, el lema de Théophile Gautier del arte por el arte. Los movimientos quedaron completamente separados cuando Arthur Rimbaud y otros poetas se mofaron del estilo perfeccionista parnasiano, publicando varias parodias sobre el modo de escribir de sus más prominentes figuras.

imagen 14. Charles Baudelaire, Precursor del Simbolismo

(París, 1821 - 1867) Poeta francés, uno de los máximos exponentes del simbolismo, considerado a menudo el iniciador de la poesía moderna. Hijo del ex sacerdote Joseph-François Baudelaire y de Caroline Dufayis, nació en París el 9 de abril de 1821. Su padre murió el 10 de febrero de 1827 y su madre se casó al año siguiente con el militar Jacques Aupick; Baudelaire nunca aceptó a su padrastro, y los conflictos familiares se transformaron en una constante de su infancia y adolescencia.

En 1831, se trasladó junto a su familia a Lyon y en 1832 ingresó en el Colegio Real, donde estudió hasta 1836, año en que regresaron a París. Continuó sus estudios en el Liceo Louis-le-Grand y fue expulsado por indisciplina en 1839. Más tarde se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de París, y se introdujo en la vida bohemia, conociendo a autores como G. de Nerval y H. de Balzac, y a poetas jóvenes del Barrio Latino. En esa época de diversión

también conoció a Sarah "Louchette", prostituta que inspiró algunos de sus poemas y le contagió la sífilis, enfermedad que años más tarde terminaría con su vida.

A principios de 1845, empezó a consumir hachís y se dedicó a la crítica de arte, publicando *Le Salon de 1845*, un ensayo elogioso sobre la obra de pintores como Delacroix y Manet, entonces todavía muy discutidos. Ante los primeros síntomas de la sífilis y en medio de una fuerte crisis afectiva, intentó suicidarse el 30 de junio de ese año. Más tarde publicó *Le Salon de 1846* y colaboró en revistas con artículos y poemas. Buena muestra de su trabajo como crítico son sus *Curiosidades estéticas*, recopilación póstuma de sus apreciaciones acerca de los salones, al igual que *El arte romántico* (1868), obra que reunió todos sus trabajos de crítica literaria.

Fue además pionero en el campo de la crítica musical, donde destaca, sobre todo, la opinión favorable que le mereció la obra de Wagner, que consideraba como la síntesis de un arte nuevo. En literatura, los autores Hoffmann y Edgar Allan Poe, del que realizó numerosas traducciones (todavía las únicas existentes en francés), alcanzaban, también según Baudelaire, esta síntesis vanguardista; la misma que persiguió él mismo en *La Fanfarlo* (1847), su única novela, y en sus distintos esbozos de obras teatrales.

4.2.1.1. El Simbolismo Pictórico

Este movimiento simbolista- pictórico- reacciona contra los valores del materialismo y del pragmatismo de la sociedad industrial, reivindicando la búsqueda interior y la verdad universal y para ello se sirve de los sueños que gracias a Freud ya no se conciben únicamente como imágenes irreales, sino como un medio de expresión de la realidad.

El simbolismo no pudo desarrollarse mediante un estilo unitario; por eso, se hace muy difícil definirlo de forma general. Es más bien un conglomerado de encuentros pictóricos individuales .El Simbolismo es una tendencia que supera nacionalidades, límites cronológicos y estilos personales. En este cajón de sastre podemos encontrar figuras tan dispares como Vincent Van Gogh, Paúl Gauguin, Gustav Klimt, Edvard Munch, etc. Para complicar más la cuestión, el Simbolismo derivará en una aplicación bella y cotidiana de honda raigambre en el arte europeo de fines del siglo XIX y principios del XX: el Art Nouveau. El Simbolismo pretende restaurar significado al arte, que había quedado desprovisto de éste con la revolución impresionista. Mientras que otros neoimpresionistas se inclinan por ramas científicas o políticas, el Simbolismo se decanta hacia una espiritualidad frecuentemente cercana a posiciones religiosas y místicas. La fantasía, la intimidad, la subjetividad exaltada sustituyen la pretenciosa objetividad de impresionistas y neo-impresionistas. Continúan con la intención romántica de expresar a través del color, y no quedarse solamente en la interpretación. Ahí encontramos el nexo de unión con el resto de neo-impresionistas, puesto que las teorías del color local y los efectos derivados de las yuxtaposiciones de primarios, complementarios, etc., les resultarán muy útiles a la hora de componer sus imágenes, muy emotivas, como en la casi

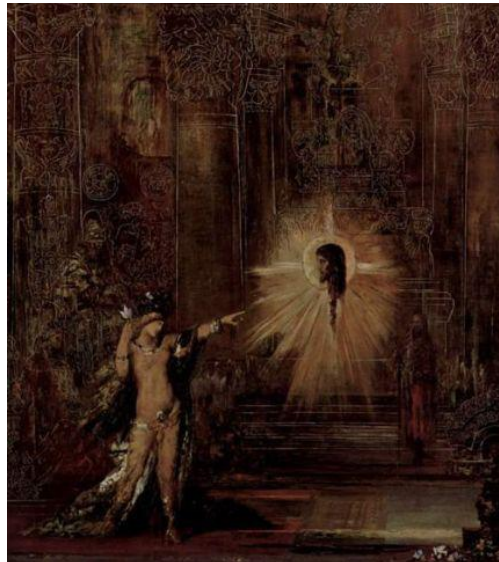
violenta visión de la pasión amorosa que Klimt ofrece en su Dánae.

Unas de las características más relevantes de este Simbolismo Pictórico son las siguientes:

Color: A veces se utilizaban colores fuertes para resaltar el sentido onírico de lo sobrenatural. Del mismo modo el uso de colores pasteles, por parte de algunos artistas, junto con la difuminación del color, perseguía el mismo objetivo.

Imagen 15. Marina azul.

Imagen 16. Aparición. Gustave Moreau

Temática: Pervive un interés por lo subjetivo, lo irracional, al igual que en el Romanticismo. No se quedan en la mera apariencia física del objeto sino que a

través de él se llega a lo sobrenatural, lo cual va unido a un especial interés por la religión. *Aparición*- Gustave Moreau Los pintores y poetas ya no pretenden plasmar el mundo exterior sino el de sus sueños y fantasías por medio de la alusión del símbolo. La pintura se propone como medio de expresión del estado de ánimo, de las emociones y de las ideas del individuo, a través del símbolo o de la idea.

Una de las novedades más importantes, en el plano temático, es el de la mujer fatal.

Imagen 18. CIRCE Y WATERHOUSE

Imagen 17. Salomé. G. Moreau.

Surge la unión entre el Eros y el Thanatos y en ello subyace una nueva relación entre sexos.

Imagen 19. Serpientes. Gustav Klimt

Fue el famoso psicoanalista Sigmund Freud quien utilizó los nombres de Eros y Thanatos para referirse a dos instintos básicos que actúan en el hombre, y en realidad -según planteó- en toda forma de vida. Estos son los instintos de vida y muerte, que Freud llamó Eros y Thanatos, respectivamente, utilizando el nombre de dos dioses de la mitología griega. Eros -el instinto de vida- es un instinto cuya característica es la tendencia a la conservación de la vida, a la unión y a la integridad, a mantener unido todo lo animado. Un instinto que tiende a la unión, a la vida, que posibilita el sexo como placentero y como generador de nueva vida. Thanatos, por el contrario, es el instinto de la muerte. Designa las pulsiones de muerte que tienden hacia la autodestrucción con el fin de hacer que el organismo vuelva a un estado inanimado, a la desintegración, hacia la muerte en una palabra.

Imagen 20. Vida y Muerte

En la mitología griega, Eros era el dios responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo, venerado también como un dios de la fertilidad. Tánato o Tánatos era la personificación de la muerte sin violencia. Su toque era suave, como el de su gemelo Hipnos, el sueño. Su equivalente en la mitología latina era Mors o Letus / Letum. Era una criatura de una oscuridad escalofriante usualmente representada como un joven alado con una tea encendida en la mano que se le apaga o se le cae. En el arte, Tánatos era representado como un hombre joven con barba llevando una mariposa, una corona o una antorcha invertida en sus manos. A veces tiene dos alas y una espada sujeta a su cinturón.

Los simbolistas españoles estuvieron fuertemente influidos por el arte de los precursores, entre los que destacan Gustave Moreau, Pierre Puvis de Chavannes, Arnold Böcklin, Edward Burne-Jones y Robert Bredin.

Muchos se decantaron solamente con el auténtico exponente del Simbolismo. Odilon Redon, que cultivó un estilo de colores puros y una temática fantasiosa, buscaba una síntesis entre el sueño y la vida. Sin embargo, ya se habían manifestado estas ideas en el Gauguin de la Escuela de Pont-Aven y en sus

seguidores.

Posteriormente, los Nabis, segunda generación simbolista, aspiraron a traducir estas ideas en forma de vida y en activas reformas. Al contrario que el impresionismo, escuela concreta y localizada básicamente en Francia, el Simbolismo fue un gran movimiento que también se extendió a España. Se difundió a partir de 1890, y adoptó diferentes interpretaciones. En Cataluña, se destaca la obra de Juan Brull, Adrià Gual y del Santiago Rusiñol de mediados de los años de 1890. En el seno del Simbolismo, tomó también cuerpo una tendencia que acentuaba ciertos trazos de sus figuraciones, lo que desequilibraba la representación objetivista de las cosas en un sentido fuertemente expresivo.

En Bélgica, cabe señalar la obra de Jean Delville, Fernand Khnopff y Degouve de Nuncques, en la línea del culto a lo misterioso. Esta tendencia, que tiene un precursor claro en el belga Félicien Rops, está representada por Jan Toorop, una de las figuras clave, junto a Klimt, del Simbolismo pictórico.

En Italia, por el contrario, el Simbolismo tuvo una fuerte base de minucioso realismo en la obra de Gaetano Previati, Giovanni Segantini y Pellizza da Volpedo.

También en Alemania el arte simbolista se caracterizó por una técnica muy realista, pero con una temática idealista; destaca aquí Ferdinand Hodler (Suizo).

En los países escandinavos se caracteriza por una visión austera y una acusada expresión de la soledad, con artistas como V. Hammershoi, Harald Sohlberg,

Thorárin B. Thorláksson y Magnus Enckell. La excepción sería el finés Akseli Gallen-Kallela, inclinado hacia la mitología.

El simbolismo tuvo una marcada influencia en movimientos posteriores, como el Art nouveau o el surrealismo.

4.2.1.2. Representantes del Simbolismo Pictórico

- Gustave Moreau (1826–1898): gran dibujante y de gran virtuosismo técnico.

Es un narrador de sueños y extrañas visiones. Su fuente de inspiración principal es la mitología.

- Gustav Klimt (1862–1918): sin duda uno de los más importantes representantes del Simbolismo, de cuyas obras se podrían destacar *El beso*, *El friso de Beethoven*, *Palas Atenea*, *Judith I*, *Las tres edades de la mujer*, *Nuda Veritas* y *Dánae*. La mayoría de sus cuadros están cargados de un sentido lírico-decorativo y retratan a mujeres fatales, jóvenes, pelirrojas y sensuales.

- Odilon Redon (1840–1916): es el más puro de los simbolistas. Representa lo mágico, lo visionario y lo fabuloso. *El sueño*, *La Esfinge*, *El nacimiento de Venus*, *Las flores del mal*, *Mujer y flores*.

- Pierre Puvis Chavannes (1824–1898): es el más idealista del grupo. Utiliza tintas planas, subordinadas a un buen dibujo. *El pobre pescador*, *Bosque sagrado*, *Musas inspiradoras*.

- Carlos Schwabe es un pintor de gran imaginación para plasmar imágenes oníricas. Es precursor del modernismo. *Spleen e ideal, La boda del poeta y la musa*.
- Leon Spilliaert: La travesía.
- Edward Robert Hughes: Un idilio de sueño.
- Herbert James Draper: Lamento de Ícaro.
- Franz von Stuck: El pecado.
- Karl Wilhelm Diefenbach (1851–1913): Un simbolista que encontró el lugar perfecto de su utopía en Capri.

Néstor Martín-Fernández de la Torre: Considerado el último simbolista. Con él murió el simbolismo.

4.2.1.3. El simbolismo de los animales.

Los animales también representan símbolos poderosos, porque están asociados a distintas correspondencias según las características que predominan en cada uno. Todas las religiones sienten especial apego por los animales y, en algunas, hasta intervienen en los ritos, como en la santería afroamericana, a veces se los utiliza en el satanismo, como víctimas propiciatorias o sacrificios, por el poder de su sangre, y en numerosos hechizos, las formas de magia superior consideran que los animales son hermanos menores del hombre, son del 3er reino (animal), en tanto que nosotros, humanidad del 4to reino, tendríamos una relación similar con las entidad y jerarquías del 5to reino (elementales, devas, ángeles y

arcángeles), que sin embargo no juegan con nosotros como mascotas. De hecho se considera que algunas almas de animales, están avanzando, sobretodo en los animales domésticos, para, en próximas reencarnaciones, ser humanos primitivos, mientras que nosotros deberíamos elevar nuestra condición a lo etéreo; pero, por lo que parece, avanzan más los animales.

Caballo: en la mitología griega y otras mitologías se asociaba con Apolo, Poseidón, Hades, la diosa de la luna, Deméter y muchas otras; está asociado al aire (Pegaso), al agua (caballito de mar) y a la tierra (Deméter como diosa del trigo y gran madre). Su más probable atribución es la tierra con el significado adicional de sabiduría y ferocidad; en mitos ancestrales, el caballo negro era presagio de mal agüero porque anunciaba la muerte y representaba el caos; los caballos blancos en cambio tiraban del carro solar; de carácter mórbido y lunar, cuando sobre ellos cabalgaban dioses marinos; representaban las caóticas aguas primordiales; simbolizan el poder solar y la velocidad de pensamiento; era una de las formas que adoptaba la diosa Kwan Yin, de la dulce sabiduría; así como el dragón es amo del cielo, el caballo lo es de la tierra, en India, es símbolo de Varuna, el cielo que emerge de las aguas como Vishnu; la doma es un símbolo de la capacidad humana de controlar sus instintos; la pezuña es para los chinos como la herradura para occidente, con el arco hacia abajo, como una media luna; así evoca a las deidades lunares y al recipiente que contiene alimento para el mundo.

Gato: animal magnético, puede detectar los lugares donde hay energías telúricas; es en sí mismo, una fuente de energía magnética, está asociado a los brujos desde casi siempre, representa las fuerzas rebeldes ocultas en la

personalidad y que se manifiestan brusca y cambiantemente; se dice que los gatos odiaban al hombre o lo miran recelosamente porque los atlantes achicaron los tigres para poder acariciarlos; en general la mayoría de los personajes magnéticos y artísticos tenían gatos o una buena relación con los gatos, los escritores y pintores Poe, Proust, Vaudelaire, Borges, Cervantes, Picasso, Dalí, etc. son conocidos por tener una relación de afecto irresistible hacia los felinos. Gato montés: asociado con la diosa de la luna; gato negro: asociado popularmente con la desgracia, muerte y brujería, se vincula con la luna menguante y se creía que las brujas podían convertirse en gatos negros; en realidad los estetas lo consideran como signo de buena suerte personal, como presagio de un episodio en la que la persona va destacar o independizarse.

Lechuza o Búho: símbolo de sabiduría, de la diosa Atenea, tiene reputación de sabiduría profética, asociado con Hécate (diosa de la muerte o el infierno) y Kore.

León: uno de los 4 animales querubim, simboliza el sol, el fuego y el signo leo, así como al apóstol Marcos, la ciudad de Venecia; el león se asocia con el poder real y la heráldica; la leona salvaje es símbolo de la gran madre; es famosa la fuerza del corazón de león y símbolo de audacia.

El Elefante: En general es un símbolo del poder y de la prepotencia; por ello, quienes lo utilizan como medio de transporte, suelen ocupar la escala más alta de la sociedad. En tal sentido se interpreta el significado del elefante en el continente asiático.

Los pueblos del Valle del Indo consideran este animal, cargado de gran simbolismo, y sobre su lomo cabalgaría el dios Indra, según todas sus

tradiciones. También en la iconología hindú aparece Ganesa, el dios del destino, con la cabeza de un elefante.

En la región del Tíbet se le asocia con la totalidad del universo mundo, y es una de las figuras que más se utilizan como estatuas o como adornos arquitectónicos.

Para los budistas era uno de los símbolos más representativos, pues el maestro Buda, antes de reencarnarse, adoptó la forma externa de un elefante blanco.

La Guacamaya: En el pensamiento prehispánico, la guacamaya (*Ara Macao* y *Ara militaris*) ocupó un lugar preferente, como lo atestigua su imagen plasmada en los murales creados por diferentes pueblos, como el maya, el zapoteca, el teotihuacano, o como se ve en Cacaxtla. Esto no es una coincidencia, por lo que este estudio tiene por objeto analizar y reconocer la identidad taxonómica de los individuos recreados, además de argumentar su presencia en el lenguaje pictórico como un medio de expresión gráfica irrefutable. Para este fin se trabaja con la pintura mural de dos sitios arqueológicos: el mural 1. Los pájaros, de la Estructura 86 en Xelhá, situado en la zona norte de Quintana Roo; y el mural oriente del Templo Rojo en Cacaxtla, Tlaxcala. De acuerdo con las modalidades de representación gráfica y bajo los criterios de integración temática se aborda la lectura de las escenas considerando a los otros elementos iconográficos que las integran. El resultado es una propuesta de participación simbólica de las guacamayas enfocada en la abstracción del tiempo a partir de la conducta diaria y estacional de esta especie de psitácido ruidosa (y de plumaje llamativo y sugerente); también se considera la asociación de estos animales con los

conceptos de vida, movimiento y temporalidad, y con el Sol y el agua (este último como el elemento primordial vinculado con la fertilidad).

4.1.1.4. El alma de los animales de GARY KOWALSKI.

La existencia del alma en los animales es sugerida porque sus alegrías y penas se parecen mucho a las nuestras. Los animales demuestran un amor incondicional que los humanos harían bien en emular, los animales suelen equivocarse al igual que el ser humano; se asustan; cuando sienten temor se esconden, pero a diferencia de los humanos a ellos no les importa lo que puedan pensar los demás, y su imagen pública no les produce ansiedad. Ellos puede que algunas veces demuestren mal carácter, pero a diferencia de algunas personas no le gruñen a sus dueños y tampoco a su mujer. Ellos demuestran lealtad, empatía, gratitud, emociones que muchos de los humanos no suelen demostrar. Como subrayó Mark Twain hace mucho tiempo, los seres humanos tienen mucho que aprender de los animales superiores. Que no hayan inventado el papel transparente de envolver, los misiles intercontinentales o los predicadores televisivos no significa que no se hayan desarrollado a nivel espiritual.

¿Pero que significa que un animal (el animal humano incluido) se haya desarrollado a nivel espiritual? Muchas cosas: el desarrollo de un sentido moral, la valoración de la belleza, la capacidad de ser creativo y la conciencia de uno mismo en un universo mayor, así como la sensación de misterio y asombro ante todo ello. Estos son los dones más preciosos que poseemos y, sin embargo,

estas habilidades espirituales no tienen nada de esotérico ni sobrenatural. De hecho, la espiritualidad es bastante natural y se encuentra sólidamente enraizada en el orden biológico y en la ecología que comparten todos los seres vivos.

GARY KOWALSKI habla sobre la vida espiritual de los animales: tal y como menciono en mis pinturas, los elefantes, las aves, los caballos, los perros y los gatos domésticos, entre otros tienen vida espiritual. Se ha escrito mucho sobre la inteligencia de las demás especies y sobre su capacidad de resolver problemas. Pero la espiritualidad no tiene tanto que ver con la resolución de problemas, sino con el tipo de problema que ni siquiera nos podemos plantear. Tal vez contemplamos la muerte, por ejemplo, sin querer solucionar realmente el problema de nuestro fallecimiento. Por tanto, al reflexionar sobre la vida espiritual de otras criaturas me preocupa menos su potencia cerebral y su capacidad de aprendizaje que los aspectos más sutiles de la inteligencia, como la empatía, el arte y la imaginación.

Podemos reconocer que los animales comparten muchas características humanas. Tienen gustos y aversiones particulares, gestos y estados de ánimo, y una integridad propia, que sufre si no la respetan. Juegan y tienen curiosidad acerca de su mundo. Desarrollan amistades y a veces arriesgan su vida para ayudar a los demás. Tienen fe animal, una espontaneidad y una franqueza que pueden ser tremendamente refrescantes. Los animales tienen todos los rasgos indicativos del alma, pues ésta no es algo que podamos ver o medir. Solo

podemos observar su manifestación externa: en las lágrimas y la risa, en la valentía y el heroísmo, en la generosidad y el perdón. El alma es lo que subyace a los momentos duros y tiernos en los que vivimos con más intensidad y pasión.

4.2.1.5. El arte por el arte ¿Por qué pintan los animales?

Cómo todo artista, el arte es obra del alma. Aparentemente, no somos la única especie con inclinaciones artísticas. En 1982 invitaron a Jerome Witkin, catedrático de Arte de la Universidad de Syracuse y respetable autoridad en expresionismo abstracto, a ver una colección de pinturas realizadas por un misterioso artista. Por aquel entonces, el catedrático estaba muy ocupado preparando una exhibición itinerante, sin embargo, la invitación le intrigó lo suficiente como para aceptarla. *Estas pinturas son muy bellas, muy líricas* dijo el catedrático al ver la carpeta, *son tan positivas, afirmadoras y tensas, la energía es tan compacta y controlada, que resultan simplemente increíbles*. Witkin sólo conoció la identidad del artista al terminar su evaluación profesional: una elefanta asiática llamada Siri, de catorce años y 3.840 kilos de peso, procedente del zoo Burnet de Syracuse. El cuidador de Siri, David Gucwa, la había visto trazar líneas con palos y piedras en el polvo de su jaula. En contra de los deseos del director del zoo, que se reía de pensar en un elefante artista, Gucwa le había dado libretas de papel y carboncillo, y había dejado que se expresara con más libertad.

La expresión artística también fue descubierta en otras especies como en los primates, en la década de 1950, Desmond Morris llevó a cabo una investigación sobre la habilidad artística de los primates no humanos que, cuando tenían el

equipo adecuado, se acostumbraban bastante bien a los bolígrafos y los pigmentos. En la biología del arte, Morris describe el trabajo de veintitrés chimpancés, dos gorilas, tres orangutanes y cuatro monos capuchinos. Uno de ellos, un chimpancé llamado Congo, elaboró más de cuatrocientos dibujos, por lo que algunos le bautizaron como el Picasso de los grandes simios. Aunque casi todo eran manchas y garabatos, los patrones que elaboraban los primates no eran productos del azar. Provocaban una clara sensación de simetría y equilibrio. Si el dibujo empezaba en el lado de una página en blanco, el chimpancé se ponía a dibujar en el lado opuesto, presumiblemente para compensar el diseño. Cuando se le daba una figura incompleta, como un anillo al que le faltaban algunos puntos, el animal invariablemente añadía el punto necesario para completar la figura. Congo empezó a trabajar con líneas rectas sobre el papel, pero al cabo del tiempo progresó y llegó a elaborar formas de abanico e incluso círculos completos. Todos los simios trabajaban con placer; Congo se podía pasar una hora pintando felizmente, como en trance con sus propias creaciones.

Tanto los hombres como los simios tienen una necesidad innata de expresarse estéticamente, concluía Morris. Parece ser que otros animales, a igual que los seres humanos, sienten placer con el “arte por el arte”.

4.2.1.6. Las mirada de esperanza.

Los ojos, a veces, hablan con más elocuencia (y más sinceridad) que las palabras. El acto de establecer contacto ocular con otro ser presupone un yo consciente detrás de cada par de ojos: yo te veo mirándome y soy consciente de

que tú eres consciente de que nos estamos mirando. Los ojos dan pista del carácter de una persona y de su condición interna.

Una mirada llena de alma es el camino más rápido a la conciencia de otra criatura. Existen muchas buenas razones para creer que los animales tienen conciencia de sí mismos (que no sólo experimentan el mundo, sino que reflexionan sobre esa experiencia y piensan, se preocupan y tienen problemas al igual que nosotros), pero casi todas las pruebas son indirectas. Los ojos son los que más nos acercan al interior de otro animal.

El hecho de que nunca haya podido mirar a los ojos a un pez o una serpiente no demuestran que estas criaturas, más simples, carezcan de conciencia de sí mismas. Por otra parte, el hecho de que haya podido mirar a los ojos a perros, monos y otros mamíferos constituye una prueba bastante buena (en un ámbito donde ninguna prueba pueda ser absolutamente convincente) de que estos animales comparten con los seres humanos un cierto grado de conciencia de sí mismos.

Muchas personas han tenido estas experiencias de interacción visual con otro animal. En El Libro de la Selva, Rudyard Kipling da detalles sobre la mística de las miradas cuando sugiere que el niño humano, Mowgli, obtiene poder sobre las demás criaturas de la jungla a través de su penetrante mirada. Si miraba fijamente a cualquier lobo - dice Kipling sobre Mowgli-, el lobo se veía obligado a apartar la mirada, este relato es ficción del escritor, sin embargo, parte de su historia, es real ejemplo de que a través de la mirada se puede ver el alma tanto de las personas como de los animales. Aunque no digamos palabras, cuando

nuestros ojos se encuentran con los de otro animal experimentamos una verdadera comunicación. Esos ojos, como los de los seres humanos, son capaces de mostrar un amplio rango de emociones: reproche, remordimiento, desconfianza o desprecio. Para las personas que trabajan regularmente con animales esto es algo habitual. La investigadora de la vida salvaje Jane Goodall decía: *tardé mucho tiempo en disfrutar mirando a un chimpancé a los ojos*. Suponía que los interpretaría como una amenaza, como casi todos los primates, o al menos como un quebrantamiento de los buenos modales. Pero no es así. Si lo miramos con amabilidad, sin arrogancia, el chimpancé lo comprenderá e inclusive devolverá la mirada, esto mismo ocurre con todas las especies de animales que al igual que el ser humano son capaces de transmitir emociones a través de la mirada.

4.2.1.7. La espiritualidad de los animales.

La gran mayoría de los animales que conocemos, entre ellos los domésticos, poseen conciencia fragmentada, es decir, tienen lapsus de memoria y conciencia de algunos hechos. Es bueno aclarar que cada animal es único y posee un espíritu individual diferente de otro semejante a él, por ejemplo, si tomamos dos pequeñas abejas, y observamos su trabajo cotidiano, veremos que cada una va a pasar por una experiencia diferente de la otra para procurar el polen, esto genera un aprendizaje diferente para cada una y a su vez un proceso evolutivo también diferente una de la otra. Este pequeño ejemplo lo podemos aplicar a cada ser vivo del planeta. Es difícil de comprender, más es un hecho evidente, cada uno de nosotros pasamos por experiencias y consecuentemente aprendizajes diferentes unos de los otros, de ahí los diferentes grados evolutivos de cada ser.

Hablando por ejemplo de un perro, nuestra mascota, notaremos que posee aprendizajes más y más progresivos conforme sacamos el tiempo de dedicación para eso, aprenderá todo lo que le enseñemos, para él nosotros somos como un dios, somos el líder; tal como nosotros tenemos un ángel o un santo como nuestro guía, al cual escuchamos, suplicamos y en el que confiamos muchas veces ciegamente.

El hombre del siglo XXI pasó por la era de la razón y se adentra en la era espiritual, muchos de nosotros estamos preparados para ver más allá y percibir que los animales que decimos amar son parte de nuestra familia, nos preocupamos si pasa frío, sabemos que debemos tenerle agua fresca , que se pone feliz después de un baño, que es un compañero en nuestro paseo y que también aprenderemos de ellos la resignación, la humildad, el afecto permanente y sincero, la protección que nos brinda, y muchas cosas más.

De esta manera, poco a poco, nuestro papel de guía de los animales (tal como el padre para con el hijo, la madre para con sus hijos), será de hermano mayor para con hermano menor y también en este contexto tendremos que usar nuestro libre albedrío para cumplir a cabalidad la misión encomendada.

El hombre, ha usado y abusado de los animales porque en determinado momento del pasado, nuestra ignorancia hizo que los tuviésemos como fuente de alimentación y de ayuda para el trabajo, " sólo están ahí para nuestro servicio", Descartes los catalogó como autómatas sin capacidad de sufrir o sentir. Los tiempos han cambiado con los derechos de los animales y algunas sensibles y abnegadas personas nos han ido llamando la atención con sus

perseverantes investigaciones en los últimos cincuenta años acerca de los sentimientos de los animales, su lenguaje y capacidad cerebral entre otros.

También desde los planos espirituales, nuestro Maestro Jesucristo encomendó espíritus dedicados bajo la dirección de Francisco de Asís, para concientizar la humanidad una vez llegada la era del espíritu a nuestro planeta, es decir nuestros tiempos, y despertar nuestra verdadera relación con los animales. El hombre consciente sabe que por más y más cosas materiales que posea, nada llena su vacío interior y se vuelve hacia la espiritualidad, dado que ya está capacitado para comprender hechos hasta entonces "inexplicables". En este sentido, cabe mencionar el importantísimo lanzamiento del libro Evangelio de los Animales, dictado por el Equipo Espiritual de ASSEAMA en Sao Paulo, a través de la pictografía de la veterinaria Dra. Sandra Calado, el día 1° de Octubre, donde se nos abre un abanico de conocimientos científicos y espirituales que pasamos desapercibidos y fueron traídos a la luz dichosamente para esta humanidad sensible hacia los sentimientos de los animales.

Cada día, surgen a todo lo ancho del planeta personas con dones paranormales, capaces de comunicarse con seres de otras dimensiones y captar mensajes sublimes y elevados que nos moralizan y nos conducen por el buen camino, esto es lo que llamamos el consolador prometido, el Espíritu de Verdad que Jesús nos envía. Espíritus elevados nos informan a través diversos medios, sea psicografía, psicofonía, sirviéndose de sensitivos médiums, las verdades eternas, fuentes de luz para nuestro ignorante espíritu.

Ahora, hablaremos del sufrimiento, ¿por qué los animales vienen a este mundo

para sufrir? Bueno, parte de nuestra evolución es pasar por el sufrimiento, pues es una ley de causa y efecto; sin embargo para los animales, seres en fases inferiores de aprendizaje, el sufrimiento viene a ser una prueba que han de pasar en su evolución. Sabemos que, en planetas con niveles de vida superior al nuestro, es decir, con mayores conocimientos morales e intelectuales, los animales realizan trabajos físicos y los humanos trabajos intelectuales, la armonía es completa y los animales son verdaderamente valorizados como seres en desarrollo para la fase humana donde grupos familiares unidos por afinidad, ayudándose unos a otros, procuran niveles superiores de espiritualidad. (Vida en Júpiter, Revista Espírita, Marzo- Agosto de 1858)

Como vemos, estamos llamados a reconocer con prontitud el verdadero objetivo de los animales, seres cuya creación divina tenemos en común y "abandonando nuestras zonas primitivas, debemos despertar nuestra propia conciencia para la responsabilidad colectiva. La misión del superior es de amparar al inferior y educarlo". André Luiz.

4.2.1.8. Pintores figurativos contemporáneos de animales.

Imagen 21. Pinturas Figurativas al Óleo, Mujeres y Animales, Karl Bang.

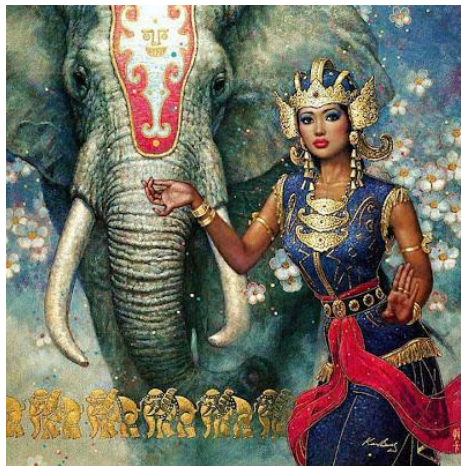
Karl Bang (1935 - Shanghái, República Popular China)

Arte Figurativo al Óleo con Mujeres Bonitas y Animales Salvajes

Figura Humana Femenina al Óleo. Cuadros con Mujeres Pintadas

Óleos Sobre Lienzo. Realismo en la Pintura Artística Asiática

FIGURA Y ANIMALES PINTURAS AL ÓLEO

Imagen 22. Karl Bang (1935 - Shanghái, República Popular China)

Arte Figurativo al Óleo con Mujeres Bonitas y Animales Salvajes

Figura Humana Femenina al Óleo Cuadros con Mujeres Pintadas

Óleos Sobre Lienzo. Realismo en la Pintura Artística Asiática.

CAPÍTULO V

5.0. Primera propuesta artística

En estas primeras pinturas fue en donde inicié con el arte figurativo, experimentando nuevas técnicas que me llevaron a conocer e indagar sobre la Deconstrucción, estilo que se llevó a cabo primero en la arquitectura, y en el arte, en especial en el Arte de la Mola Kuna como arte figurativo en donde sus figuras amorfas y laberintos forman elementos e imágenes en deconstrucción; es por ello que, después de una larga búsqueda para plasmar un estilo personal, fui indagando más en ese arte hasta que pasé a fusionar lo figurativo con el realismo, donde el realismo serían las imágenes de los animales trabajados en contexto y concepto real.

5.1. Trabajos iniciales.

Imagen 23. DiabloRojo

En esta obra titulada Diablo Rojo, medio de transporte utilizado, años atrás, por el pueblo panameño de los cuales mucho de nosotros guardamos tanto buenos recuerdos como malos. No obstante a todo aquello, los diablos rojos eran buses llenos de diseños artísticos muy coloridos que para nosotros, los panameños representan actualmente historia; y es por ello que los diablos rojos siempre perdurarán en nuestros recuerdos, recuerdos de nuestro medio de transporte en la época en donde la necesidad de transportarse se convertía para algunos en martirios y para otros en diversión; pero siendo el único medio de transporte: era toda una necesidad.

Imagen 24. Playa Serena

En esta obra Paz infinita, plasmo la belleza de la naturaleza sobre todo la paz y tranquilidad que irradia el mar ya que no hay mejor manera que el sonido del mar

para relajarse y estar en total serenidad. Como en las demás obras lo figurativo y los laberintos de las molas inspiradas en la cultura de los Gunas son para mí la musa de inspiración. A través de esta pintura trasmito, a todo espectador, la serenidad que solemos perder en esta ciudad tan ajetreada y me traslado a aquella paz infinita donde sólo el sonido de las olas, la brisa y la soledad son elementos fundamentales para lograr equilibrar nuestra paz interior.

Imagen 25. Playa Serena 2

Esta obra paisaje, en sepia, fue inspirada nuevamente por el mar, solo que a través de los colores sepia, utilizando las diferentes tonalidades del color marrón hasta llegar al amarillo, deconstruyendo así cada movimiento de las olas y las

nubes en el cielo, formando la composición del paisaje a través de las formas, figuras y los laberintos de las molas de los Gunas, como he mencionado anteriormente, en las demás pinturas, empleando el estilo figurativo, formando un estilo artístico muy personal para lograr un mejor resultado y mejor credibilidad como artista.

Imagen 26. Guacamaya Colorida

En esta obra reflejo los colores de la esperanza, ya que mientras exista la esperanza nunca nos daremos por vencidos. Las Guacamayas son aves que por sus coloridas plumas transmiten armonía, muestra de la inspiración para un artista; como técnica se emplea la pintura acrílica sobre el lienzo; y como estilo: el figurativo. En este estilo hago una deconstrucción de imágenes, formas y figuras de la imagen real; en lo personal me identifico mucho con el arte de las molas ya que durante mi infancia conviví con los indígenas Gunas y es por ello

que en mis obras utilizo mucho los laberintos de las molas pero no dejando de plasmar mi estilo personal (desconstrucción en formas y figuras).

5.2. Trabajos de la propuesta artística.

Descripción de las obras.

Obra numero 1

Acrílico sobre lienzo

30 x 20 pulgadas

2015

Imagen 27. Caballo Figurativo

En esta obra reflejo la desconstrucción figurativa de lo real a lo figurativo, elegí un animal muy peculiar, muy fiel, inteligente y buen compañero, el caballo: es un animal mamífero de la familia de los équidos. Puede ser domesticado o vivir en estado salvaje. A la hembra se la denomina yegua, a la cría macho se le llama potro, y a la cría hembra se le llama potranca. Existen 86 razas distintas de caballos en el mundo. Los caballos son animales de gran porte, poseen un cuello largo, el cual tiene crines largas, su cabeza es alargada con dos orejas erguidas, y tienen una cola larga. La altura de los caballos se mide desde la cabeza hasta el piso y ésta varía mucho dependiendo de la raza. Las razas más altas llegan a alcanzar alturas de 185 cm.

EXPRESIÓN Y EL LENGUAJE DE LOS CABALLOS.

Al igual que los humanos, los caballos son animales sociales que necesitan formar parte de una comunidad en la que comunicarse y expresarse de forma libre, con un sistema de comunicación verbal y corporal.

Para que este sistema funcione, ya que los caballos no hablan, los equinos tienen diferentes formas de comunicar información tanto a otros miembros de su propia especie, como a otras especies, incluyéndonos, a los seres humanos.

El lenguaje corporal

A pesar de su gran tamaño: en la naturaleza, los caballos están considerados como animales de presa, esto quiere decir que es una especie animal que puede ser cazada o atrapada de alguna manera u otra. Por esta razón, para no

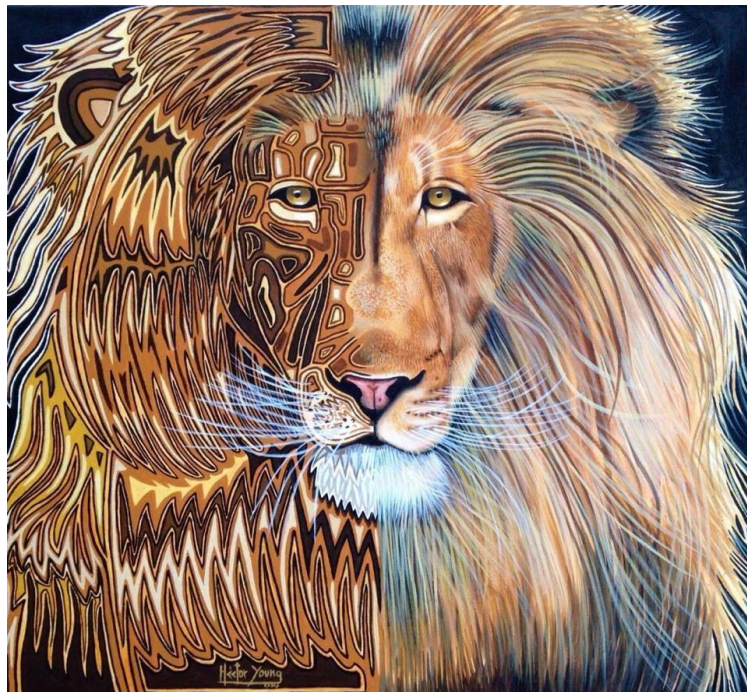
atraer a los predadores, los caballos a nivel evolutivo, han desarrollado un sistema de comunicación basado en el lenguaje corporal principalmente. También se dice que ésta es una de las razones por la cuál los caballos tienen un rango muy limitado de vocalizaciones.

Estudios han demostrado que la comunicación entre los caballos puede ser tan precisa que el comportamiento de un rebaño puede armonizarse hasta el 98% del tiempo. A través de este lenguaje de movimientos, algunos contundentes y otros sutiles, los caballos logran expresar todo tipo de sentimientos, saludos, avisos de peligro, peticiones, y hasta órdenes.

Obra número 2

Acrílico sobre lienzo

26 x 24 pulgadas, 2015

Imagen 28. León Figurativo

En esta pintura, como se puede observar, elegí un león ya que es un animal seguro de sí mismo, es fuerte, imponente, territorial y perseverante; con este animal me identifico mucho por su simbolismo, que representa sobre todo al Sol. El león es como el Sol, que destruye con su gran potencia; pero el ser humano que sea capaz de vencerle se apoderará de esa potencia. La simbología del león que está atacando a un ser humano, cuenta cómo le pone en contacto con las entrañas para que así pueda conocer su sabiduría y los secretos más profundos.

En términos físicos, el león es uno de los felinos más grandes que existen en el planeta. Su cuerpo es rectangular, con patas gruesas y muy fuertes. Su cabeza también es de un tamaño importante aunque ésta no sobresale del total del cuerpo. La melena del león macho, es sin duda, uno de los rasgos distintivos (al ser el único felino que la posee) y que le otorga un porte especialmente mágico y atemorizante. Las leonas, por su parte, no poseen melena y son fácilmente distinguibles. Uno de los elementos más importantes del león es su mandíbula y su dentadura, responsables en gran parte de su fortaleza a la hora de cazar: los dientes de un león pueden alcanzar hasta ocho centímetros de longitud en su parte visible.

El león es un animal que vive en manadas, aunque en muchas ocasiones los leones machos prefieran pasar parte de su tiempo de manera solitaria. Los leones son bastante pasivos ya que descansan la mayor parte del día. Las leonas son quienes tienen a su cargo la actividad no sólo en lo que respecta a la crianza y cuidado de los cachorros sino también en cuanto a la caza, que por lo general realizan varias leonas juntas que establecen inteligentes estrategias para proceder.

Si bien los leones no son animales extremadamente fértiles como otros mamíferos, suelen reproducirse varias veces al año, existiendo la posibilidad de tener varias crías en ese tiempo. La gestación de los cachorros toma un poco más de cien días y pueden nacer entre una y cuatro crías por cada vez.

Obra número 3

Acrílico sobre lienzo (espátula y pincel)

24 x 20 pulgadas

2015

Imagen 29. El Guacamayo Figurativo

En esta obra representé a través de la expresión de la mirada de la Guacamaya, diferentes percepciones como en las demás obras, para así dejar al espectador que concluya con su criterio qué le logra transmitir su mirada. El Guacamayo azulamarillo, pertenece a la familia de las psitácidas, al orden psitaciformes, donde también se engloban a los loros, los periquitos, los yacos. Me identifico con esta ave por tener libertad, por su buen carácter, es dócil y muy cariñoso.

A los antiguos mayas no podía menos que llamarles la atención y en su mitología fue la encarnación del dios Vucub-Caquix, así que podría considerársele un ave de carácter divino.

Y aquí cabe subrayar que la guacamaya es importante y merece ser protegida no sólo por su belleza y significado cultural, sino por su papel en la ecología, ya que ayuda a controlar insectos que podrían convertirse en plagas forestales y contribuye a dispersar semillas de árboles, permitiendo así su reproducción y propagación.

En todo el continente americano, hay 17 especies de estas aves, que están emparentadas con los loros y cotorros en la familia zoológica de los psitácidos. Por la crítica situación en que se encuentra, y que ha motivado que se le catalogue como especie en riesgo de extinción, se están haciendo esfuerzos a nivel internacional para proteger su hábitat y tratar de incrementar sus poblaciones. Pero no es fácil que ello ocurra, pues, a diferencia de otras aves que se reproducen en números considerables, la guacamaya roja tiene una capacidad limitada en ese aspecto. Por principio de cuentas, tarda entre 3 y 5 años en llegar a la madurez sexual, o sea la edad en que puede aparearse y

poner huevos fértiles. En segundo lugar, en cada temporada reproductiva, una vez al año, pone sólo uno o dos huevos. Aunque ocasional y excepcionalmente puede poner tres y muy rara vez hasta cuatro, la pareja de macho y hembra es incapaz de atender a más de dos polluelos, de modo que los demás mueren.

Obra número 4

Técnica mixta sobre lienzo (espátula y pincel)

18 x 14 pulgadas

2015

Imagen 30. El elefante figurativo

Los elefántidos, mejor conocidos como elefantes (Elephantidae), son los individuos terrestres más grandes del mundo. Pertenecientes a la familia de los mamíferos placentarios. Esta especie resalta en el reino animal por la capacidad de su memoria.

Los elefantes como todo ser vivo tienen una filosofía de vida.

A simple vista, un elefante es un gran animal con la piel dura y rugosa, una bestia capaz de arrasar con todo con sólo avanzar unos metros, una bestia que parece

no sentir si se enfurece, pero alguna vez alguien se ha preguntado ¿cómo son por dentro? ¿Alguna vez alguien ha pensado en cómo se siente un elefante enjaulado? ¿Alguna vez alguien se fijó en su mirada?

Con este animal me identifico por la filosofía que se basa en unos principios como: la contundencia, la sinceridad, la presencia, educación y la frialdad. En privado: la desesperanza, el desamor, la desdicha, la impotencia y sin olvidar nunca, el cariño. Si decides en algún momento intentar ser un elefante, deberás saber que no son sentimientos fáciles de controlar, y tendrás que usarlos en el momento oportuno, si no volverás a ser un ser humano más. Duro por fuera, blando por dentro.

Obra número 5

Acrílico sobre lienzo

20 x 24 pulgadas

2016

Imagen 31. El Búho Figurativo

A diferencia de la mayoría de los pájaros, los búhos son nocturnos, con una cabeza grande y grandes ojos mirando hacia delante. Sus ojos están fijos en sus cuencas, y algunos son capaces de girar la cabeza hasta 270 grados. Con su excepcional visión, audición aguda, y la capacidad de volar en silencio, es un cazador sigiloso y efectivo. Aves nocturnas solitarias. Las criaturas nocturnas

son un símbolo de sabiduría interior, capacidad psíquica e intuición. Las aves son consideradas por muchas culturas como mensajeros entre las criaturas terrenales y espirituales. Me identifico con este animal ya que son muy espirituales, solitarios, de gran sabiduría interior e intuitiva.

Los mayas consideraban al búho y a la lechuza como mensajeras del más allá; los egipcios las veían como símbolos de la muerte pero también de la sabiduría (por ser una de sus virtudes la atenta observación) y los chinos, de la claridad.

Hoy en día el búho transmite simpatía y buenas vibraciones; se ha convertido en el símbolo de la sabiduría e intuición y se cree que un encuentro casual con uno es siempre señal de buen augurio. De hecho, vaticina suerte en casi todos los terrenos, especialmente en el económico.

Obra número 6

Acrílico sobre lienzo

14 x 18 pulgadas

2016

Imagen 32. El Gato Figurativo

El origen de nuestro amigo es todavía un misterio sin resolver. Si bien la teoría de que desciende del *Felis sylvestrix Libyca*, más conocido como gato silvestre africano, es la más acertada, la realidad es que todavía hay expertos que dudan. Aun así, si nosotros tomamos dicha teoría como válida, entonces el gato que duerme en nuestro sofá se remontaría, como hemos dicho al principio, a la época

del Antiguo Egipto. En este magnífico lugar, estos animales llegaron a ser tan adorados y queridos, que llegaron a la categoría de diosa a la que llamaron Bastet.

Este animal es triunfador por su particular forma de sobrevivir en el mundo y de parecer siempre ser un gato muy feliz. Estas son algunas de esas cualidades y habilidades del felino que podríamos adaptar a nuestra vida para alcanzar el éxito.

Los gatos son capaces de saltar a los tejados, pueden sentir algo de miedo, pero lo logran siendo cautelosos y seguros.

“Un gato es amigable, sociable, independiente, cazador, tiene los sentidos desarrollados y puede ver en la oscuridad, porque, el éxito, un gato lo marca paso a paso, buscando su comida y así al final del día el gato tendrá su comida y sentirá que fue un día exitoso”, explicaba Piedra en la charla.

La autosuficiencia destaca, en parte esencial, en su conducta, porque se responsabiliza de todo lo que necesita para vivir desde la comida hasta el aseo personal, pero además; son persistentes cuando quieren algo y por eso, su sonido aumenta si su dueño no cumple a su solicitud; tiene la capacidad de intimidar con sus ojos si se siente amenazado.

Obra número 7
Acrílico sobre madera

14 x 18 pulgadas

2017

Imagen 33. El Tigre Figurativo

El **signo del tigre** en la astrología china simboliza el poder, pintoresco e impredecible. Los tigres son el tercer animal del Horóscopo Chino y son símbolos para las personas que necesitan de la aventura, disfrutan plenamente de la vida y la valentía, hasta extremos peligrosos. Son personas de acción, siempre están

detrás de una meta, intervienen en acontecimientos sociales, políticos o cualquier cosa donde puedan liderar el grupo, buscan resolver las cosas con practicidad y rapidez. Ejercen un magnetismo singular sobre los demás, difícilmente encuentran resistencia, siempre son el centro de atención y hacen cualquier cosa para no pasar desapercibidos. Presuntuosos y muy pendientes de su imagen, pueden emplear horas en arreglarse.

Los Tigres son amados y aceptados o bien detestados y rechazados, incapaces de controlar sus emociones; hablan por los codos y pasan en un santiamén de la risa a estados de cólera; pero sus intenciones son nobles, dicen lo que sienten y sin buscar herir. Provocan admiración, miedo, respeto y en algunos casos envidia.

Con este animal me identifico ya que el tigre actúa por instinto, aunque evalúa las situaciones antes de actuar. Como todo lo que hace un Tigre, cuando se enamora, se entrega por completo, se muestra romántico y ardiente; por lo general es fiel pero independiente, intenso, apasionado y sensual. Si se siente herido puede ser despiadado. Pero a pesar de su carácter explosivo tiene un corazón tierno, especialmente con la familia y los amigos. Son por estas características que el tigre obtiene el éxito porque está acostumbrado a ganar siempre, nunca se da por vencido y pondrá todos sus recursos, empeño, obstinación y energía en lograr sus objetivos. Competitivo, con gran magnetismo personal y el talento necesario llegará a situarse en el puesto del jefe; debe cuidar su autoritarismo y aprender a escuchar las críticas, consejos válidos y distintas opiniones

Obra número 8

Lápices de colores sobre papel

27.9 x 35.6 cm

2018

Imagen 34. La Tortuga Figurativa

La tortuga carey (*Eretmochelys imbricata*) es una de las cinco especies de tortugas marinas más importantes. Está completamente protegida por la legislación del país a partir de 1979. Desde 1996 se le considera “en peligro” y se encuentra en la lista de especies cuya captura sólo es permitida con fines científicos.

A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la considera “en peligro crítico” y está listada en el

Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés).

Con base en una revisión del estatus y las tendencias de la tortuga carey, en 35 países y territorios de la región del Caribe, se detectó que las poblaciones de la especie están declinando o han sido virtualmente eliminadas en 22 de las 26 unidades geopolíticas para las cuales había información disponible. Las únicas poblaciones cuyos números, aparentemente, están incrementando son las de la península de Yucatán en México y la de isla Mona en Puerto Rico.

La inclusión de la tortuga carey como una especie en peligro crítico se basa en la disminución global de su población en más de 80% durante las últimas tres generaciones (105 años) y en la disminución predicha para las próximas tres generaciones.

La Tortuga marina carey, una de las especies en gran peligro de extinción ya que en muchos países son atacadas por personas para hurtar sus huevos y sobre todo el caparazón, actualmente están siendo rescatadas para su conservación forestal. Este animal marino es uno con el que más me inspire ya que por su textura y diversidad de colores que se reflejan del mar; es inspiradora para pintar y llevar a cabo el estilo figurativo por sus líneas y partes de su caparazón y piel.

5.3. Teoría del color, colores que se utilizó en las pinturas.

Primero definiré su concepto. La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado combinándolos. La luz blanca se puede producir combinando el rojo, el verde y el azul, mientras que combinando pigmentos cian, magenta y amarillo se produce el color neutro. El estudio de la teoría del color en mis pinturas fueron desde los colores cálidos y fríos haciendo así un equilibrio y armonía en cuanto al color se refiere; los colores fueron seleccionados minuciosamente en cada pintura ya que cada animal tiene su personalidad.

-En la pintura del León utilicé colores terracotas ya que los colores del león van entre el ocre, siena, amarillo y chocolate, y en el fondo el color negro.

-En la pintura del Caballo implementé los colores reales, las terracotas, y de fondo un color frío como el azul y sus derivados.

-En la pintura del Guacamayo utilicé diversidades de colores entre fríos y cálidos ya que es un ave muy colorida, entre rojo, amarillo, naranja; y fríos como el verde y el azul, y en el fondo colores ocre y siena.

-En la pintura del Elefante utilicé colores neutros entre negros y grises; colores reales del elefante, de fondo colores terracotas entre ocre y marrones.

-En la pintura del Gato utilicé colores pasteles, entre la crema, el marrón claro y ocre, y en el fondo lo mimeticé con el pelaje del animal.

-En la pintura del Tigre utilicé colores cálidos y terracotas, en las franjas del tigre implementé el negro, en el resto del pelaje naranjas y ocre, y en el fondo un color neutro el “negro” para que resaltara la imagen del tigre.

-En la pintura del Búho utilicé colores neutros en las escalas del negro a los grises, y en el fondo lo mimeticé con el negro.

5.4. Procedimiento de las obras

Durante la creación de las obras, procedí a los bocetos, en algunas de las pinturas, ya que suelo pintar directo con la imagen concreta de modelo

Paso 1

- Seleccionar la imagen o foto del animal para realizar o planificar la pintura.
- Hacer el bosquejo directo en el lienzo con el pincel o con lápiz de color.
- Ir observando la imagen o foto para poder dibujar la silueta concreta en el lienzo.

Paso 2

- Una vez dibujada la imagen en el lienzo se procede a manchar con los colores adecuados en veladuras con pinceles o espátulas; para que se realicen texturas.

- Luego se cubre con una segunda capa de pintura para definir más el tono, para que la pintura tome más consistencia.
- Después de la segunda capa de pintura se procede a darle forma a la figura para que vaya tomando forma y definición.

Paso 3

- En la tercera capa se va definiendo mejor la forma de la figura de primer plano y fondo para que se puedan ir viendo los resultados finales.
- En la última capa, es donde se van haciendo los detalles dependiendo de las figuras o formas plasmadas en el lienzo.
- Para terminar con el proceso de las pinturas se procede a detallar todas las figuras, que tenga la pintura, con diferentes tipos de pinceles y pinturas acrílicas de diferentes colores, dependiendo del diseño de la pintura.

El proceso de mis pinturas se basan en 2 tipos de estilos uno figurativo y otro realista; y es ahí en donde hago la deconstrucción entre ambos estilos, de lo real pasa a lo figurativo, lo cual es un proceso en donde no planifico la estructura del diseño figurativo, donde las figuras y formas hacen la composición de la figura realista en base al modelo de la imagen o fotografía como base de apoyo.

En cuanto al tratado de la pintura, se debe tener claro sobre la pigmentación de la pintura, cómo se utilizan los colores para mezclar y así dar el color adecuado,

tener buenos materiales, y saber cómo utilizar los instrumentos artísticos, desde sus pinceles hasta las pinturas.

5.5. Unión de los estilos (Realismo Figurativo)

En este recorrido artístico para poder llegar a este estilo propio que utilizo actualmente, primero empecé con obras totalmente figurativas, pero seguí mi interés por experimentar e ir más allá de lo acostumbrado. Con esta curiosidad de crear un estilo diferente, practiqué y pinté varias series figurativas para que me fuesen dando ideas de cómo deconstruir las figuras del animal de mi interés; después de esta búsqueda logré definir el estilo personal que buscaba, el estilo entre la Deconstrucción que es la separación de las figuras y formas, creando así la misma imagen pero sólo en pedazos como si fuese un rompecabezas con sus piezas separadas, junto con el estilo Figurativo: que es la forma en sí de la figura a pintar a través de formas y figuras amorfas utilizando como apoyo la imagen original.

Después de haber creado la unión de estos dos estilos, procedí a innovar con el realismo y haciendo nuevamente la fusión de 2 estilos diferentes como El Figurativismo y el Realismo, para así lograr mi objetivo.

CONCLUSIONES

Como conclusión de este proyecto se pudo demostrar que:

1. Este proyecto a parte de lograr transmitir a través de cada una de las miradas de los animales diferentes sensibilidades, también se hace visible mi preocupación por el maltrato animal y por aquellos que están en peligro de extinción, por ello en cada una de mis pinturas plasme a través de sus miradas diferentes emociones y sentimientos para así poder captar la atención de las personas para que les transmitiera alguna preocupación, sentires o algún otro sentimiento.
2. Y para terminar los animales son seres vivos que merecen el mismo respeto que el hombre, de la mano de nosotros mismos hacemos que se extingan, mueran, sean maltratados y en muchas ocasiones solomos abandonarlos como si fuesen una bolsa de basura la cual desechamos, los animales son parte de nosotros, parte de nuestra familia, parte de nuestra sociedad, los animales domésticos son compañeros fieles, amigos, confidentes, y aquella alegría que ilumina nuestro camino, no obstante a todo estas preocupaciones, hay quienes si valoramos y queremos a nuestros fieles compañeros, en cuanto a los animales salvajes que merecen el mismo respeto y consideración por proteger su habitat natural y no quitándoles la naturaleza que los rodea.

RECOMENDACIONES

1. Proteger el hábitat natural de los animales en peligro de extinción.
2. Respetar y valorar a los animales tanto domésticos como salvajes.
3. Comunicarse y entender, a través del lenguaje visual, al animal.
4. Tener en cuenta que todo tipo de animal debe ser tratado de igual buena manera.
5. Ilustrarse más sobre las personalidades y características de los animales.
6. Comprender al animal por medio de sus gestos, según sus emociones.
7. Saber que cada animal tiene su forma de comunicarse y diferentes expresiones para expresar sus sentimientos.

BIBLIOGRAFIA – FORMATO APA 6TA EDICIÓN

Libros:

Bolaños, M. (2016). Cómo interpretar el arte. Alcobendas, Madrid: LIBSA.

Kowalski, G. (2016). El Alma de los Animales (4th ed.). Madrid: Arkano Books.

Press, P. (2012). ABC Del Arte (1st ed.). OCEANO.

Ramond, C. (2009). Derrida. La Deconstrucción. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Fuentes electrónicas:

Alfonso, G. (2019). Deconstrucción y Bordes de la Pintura en la Obra de Jasper Johns. Consultado el 9 de Mayo del 2018, en <https://revistas.unlp.edu.ar/PLR/article/view/558>

Claudia Espejo - Tu Voz, E. (2019). El arte en sus diferentes expresiones - Nuestras Voces. Consultado el 9 de Mayo del 2018, en <http://www.nuestrasvoces.com.ar/mi-voz/arte-diferentes-expresiones/>

Derrida La Deconstrucción | Charles Ramond | Comprar libro 9789506025984 (2019). Recuperado el 9 de Mayo del 2018, de <https://www.casadellibro.com/libro-derrida-la-deconstruccion/9789506025984/1621627>

El Arte abstracto y el Arte figurativo (2019). Consultado el 9 de Mayo del 2018, en <https://hernanmontecinos.com/2014/04/15/el-arte-abstracto-y-el-arte-figurativo/>

El Arte figurativo | Qué es, funciones y características - Pintando.org. (2019). Recuperado el 9 de Mayo del 2018, de <https://pintando.org/el-arte-figurativo-que-es-funciones-y-caracteristicas/>

Zoosemiótica (2019). Recuperado el 9 de Mayo de 2018, de <https://es.wikipedia.org/wiki/Zoosemi%C3%B3tica>